

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт Архитектуры и дизайна

Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

_____ Г. Е. Карепов

подпись инициалы, фамилия

« ____ » _____ 2016г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

44.03.01.29 Изобразительное искусство

«Сокровенный мир». Арт-объект. Кукла из паперклея.

1. Арт-объект «Сокровенный мир». От замысла к воплощению
2. Кукла из паперклея» Учебное задание для детей 7-10 лет. (1-4 классы)

Руководитель

подпись, дата

Ю. Х. Абаев
инициалы, фамилия

Выпускник

подпись, дата

Э. К. Петрова
инициалы, фамилия

Красноярск 2016

Содержание

Введение.....	2
Раздел 1. Кукла из паперклея	
1.1. Кукла.....	3
1.2. Паперклей.....	8
Раздел 2. Арт-объект «Сокровенный мир». От замысла к воплощению	
2.1 Разработка идеи и концепции арт-объекта.....	11
2.2 Эскизирование.....	13
2.3 Выполнение Арт-объекта в соответствии с замыслом.....	15
2.4 Представление Арт-объекта.....	21
Раздел 3. «Кукла из паперклея» Учебное задание для детей 7-10 лет. (1-4классы)	
3.1 Методическая мотивация учебного задания.....	24
3.2 Структура учебного задания.....	25
3.3 Анализ и оценка результата учебного задания.....	38
3.4 Представление детских работ	43
Заключение.....	46
Библиографический список.....	44
Приложение.....	45

Введение

Куклы — это удивительный мир тепла, волшебства исходящий из каждой детальки, черточки, штриха. Прикоснувшись к нему, вы непременно ощутите их добрую энергетику. Есть много материалов для создания кукол, паперклей (Paperclay Паперклэй) – один из самых интересных пластиков предлагаемых на рынке материалов для творчества. Из паперклея можно делать удивительные изделия, он подвластен как начинающим так и профессионалам. По этой причине свою дипломную работу я решила выполнить при помощи этого замечательного материала.

В своей дипломной работе я решила затронуть актуальную на настоящий момент тему, тему которая не может оставаться без внимания, а именно проблему ценностей в жизни женщин. Движимы ложными целями, молодые девушки ломают свою жизнь, но на зад пути уже нет. Своей работой я хочу заставить задуматься тех у кого жизнь только набирает обороты и тем кто еще может остановиться в безумной гонке за ложным счастьем. Из покоя веков известно, что семья это главная цель и главное счастье для любой даже самой независимой женщины и идя наперекор природе мы не когда не обретаем счастье и гармонию же.

Основная задача дипломного проекта «Сокровенный мир» - создание куклы из паперклея, которая бы помогла отразить насущную проблему нашего времени проблему «сильных женщин» так называемых бизнес вумен.

Арт-объект представляет собой сюжетную композицию размещенную на деревянной площадке, основная часть деталей композиции сделаны из паперклея, а также сама кукла, олицетворяющая образ несчастной женщины.

В рамках дипломного проекта было разработано учебное задание для детей в общеобразовательной или художественной школе для того, чтобы дети познакомились с паперклеем и получили навыки работы с ним. Задание представляет собой Создание фантазийной куклы из паперклея.

Цели и задачи дипломного проекта:

Цели:

- Создание художественного образа одинокой женщины
- Создание композиции из паперклея
- Изучение технологии работы с паперклеем при создании авторской куклы.
- Разработка учебного задания для детей

Задачи:

- Подборка теоретического материала для дипломного проекта и учебного задания
- Разработка концепции Арт-объекта, создание композиционных решений, создание эскизов, воплощение в материале
- Разработать структуру учебного задания, познакомить детей с новым материалом, создания куклы из паперклея
- Анализ детских работ по итогам учебного задания
- Представление серии детских работ

1.1 Кукла

Кукла в жизни человека

Мир куклы - это своеобразная мастерская, где, подобно «от кутюр» в моде, создаются самые необычные и удивительные образы, питающие идеями безграничное кукольное богатство. Творческие поиски мастеров сосредоточены вокруг главной идеи в искусстве куклы - идея подобия человеку. Должна ли кукла быть нашей копией, или, напротив, в её природе заложена способность делать то, на что человек не способен?

В своей 30-тысячелетней истории (а именно так определяют возраст куклы многие исследователи), кукла, как детская игрушка фигурирует меньше всего. Куклы были идолами, манекенами, украшением интерьеров, философской моделью. Потенциал куклы огромен, и современным художникам-кукольникам еще предстоит раскрыть новые грани и возможности этой темы.

Кукла появляется из воображения и по воле своего создателя - человека. Она обретает жизнь, вбирая в себя самобытность и особенные черты сделавшего ее народа. Она является одной из главных ценностей народной культуры. На сегодняшний день в современном обществе, к сожалению, утеряна связь поколений и многие традиции, поэтому изготовлением куклы занимаются единичные энтузиасты.

Кукла в мировой истории

Однажды учитель и воспитатель Александра Македонского - Аристотель подарил своему ученику несколько восковых кукол в закрытом на засов ящике. Передавая ящик ученику, Аристотель строго предупредил, чтобы тот никогда не расставался с ним и не доверял его никому, кроме верного слуги. Он передал также Александру магические слова, которые тот должен произносить, открывая и закрывая ящик с куклами. Фигурки изображали лежащих лицом вниз вражеских солдат, которые направили себе в грудь мечи, опустив вниз копья и луки с порванной тетивой. Аристотель верил, что эти восковые солдаты помогут его ученику побеждать в битвах. Трудно сказать насколько Александру помогли куклы, но за свою жизнь он не проиграл, ни одной битвы.

Подобные куклы довольно часто использовались полководцами. Правда, уже не в магических, а в практических целях подготовки к предстоящим сражениям. Так прусский король Фридрих II с помощью оловянного кукольного войска обучал своих полководцев тактике и стратегии ведения войны. Любил играть куклами-солдатиками и русский император Петр III, и генералиссимус Александр Васильевич Суворов, и император Наполеон. Со временем, не покидая сферу своего обитания - культовый обряд, оставаясь магическим двойником, кукла становилась и произведением декоративно-прикладного искусства. В Древнем Риме, кукол, близких к декоративным, интерьерным называли «ларвами» (лат. *larva* - «скелет»), изготавливали их из дерева, керамики, серебра. Но самыми дорогими римскими куклами оставались фигурки, головы, руки и ноги которых были выточены из слоновой кости. Это куклы-патриции с ослепительно белыми личиками (загар считался уделом рабов). На них были драгоценные украшения, и самые изысканные одежды. Их конечности крепились на шарнирах, благодаря чему, куклам можно было придавать любые позы, играть с ними, создавая своеобразную модель жизни.

И языческие римские «ларвы», и детские куклы из слоновой кости со временем превратились в итальянские крипт-фигуры или «пресепо» (от лат. «ясли», «кормушка»; их называют еще «криппами», «сантонами» - «маленькими святыми») - деревянные и керамические куклы от 40-60 сантиметров с шарнирными сочленениями конечностей и головы. Благодаря точному расчету мастеров, эти куклы замечательно держат любую

приданную им позу. С помощью криппов иллюстрировались картины на библейские и евангельские сюжеты.

Кукол расставляли перед алтарем, а священник читал текст из Нового Завета.

Во многих итальянских семьях и сегодня бережно хранятся наборы таких кукол. Они изображают Святое семейство, волхвов; время от времени, домочадцы меняют позы кукол, что сохраняет иллюзию их тайной, независимой от человека жизни. Эта традиция получила дальнейшее развитие и во Франции, где таких кукол называют «крешами» (фр. *Crèche* - «колыбель»), в Германии и во многих других европейских странах.

Со временем, креша стали изображать не только религиозные, но и светские сюжеты, постепенно превращаясь в домашнюю коллекцию интерьерных декоративных кукол.

В Древнем Риме существовал обычай, в качестве образцов текущей моды, рассылать по многочисленным провинциям небольшие (10-15 см) глиняные фигурки. И женщины, и мужчины каждый раз ожидали новых кукол-пандор, сообщавших о том, что в Риме будут носить в ближайшем сезоне. Роскошно одетые куклы служили законодателями мод в средневековой Франции, в Италии эпохи Возрождения. Ещё во второй половине XVIII - начале XIX века состоятельные дамы стран Западной Европы и Российской Империи, как правило, выписывали подобных кукол из Парижа - столицы мировой моды. Куклы присылались с наборами одежды на ближайший сезон: для дома, для отдыха, светских приемов. Интересно, что по традиции приобретали не по одной, а парами. Одна предназначалась для туалетов «на выход», другая - домашняя. В зависимости от цены, они делались из дерева, папье-маше, гипса, фарфора, воска. Европейские писатели часто размышляли о месте кукол в жизни людей, а их произведения, в свою очередь, становились основой для создания серий оригинальных Пандор. Так писатель-романтик Эрнст Амадей Гофман не раз обращался к теме кукол («Щелкунчик и Мышиный король», «Песочный человек» и др.). Его проза стала для многих источником вдохновения, в том числе и современных кукольных мастеров.

Первая известная авторская кукла была сделана в 1672 году в Англии в количестве 12 экземпляров. В дальнейшем подобные куклы ограниченных тиражей стали таким же предметом коллекционирования, как и штучные куклы, созданные в одном экземпляре.

Идеей создания кукол-автоматов увлеклись люди науки и искусства. Среди авторов уникальных кукол - Сальвадор Дали, Леонардо да Винчи, Галилео Галилей. Особенную известность приобрели авторские куклы часовщика Жака де Вокансона, которые он показывал в Париже в 1738-1741 годах (ростовой автомат, игравший на флейте 11 мелодий, причем весьма точно воспроизводивший движение губ и пальцев человека. А швейцарский мастер Пьер Жак-Дро и его сын Анри-Луи в 1770-1774 годах создали механического писца - куклу с лицом ребенка, которая сидела за столом перед чистым листом бумаги, макала гусиное перо в чернильницу и чётким, красивым почерком выводила на бумаге фразу за фразой.

Анри-Луи Жак-Дро, желая превзойти отца, придумал уникальную куклу андроид-женщину, величиной более метра. Она исполняла на отдельно стоящем органе сложнейшее музыкальное произведение, при этом ее пальцы виртуозно и точно следили за партитурой. Исполняя очередное произведение, органистка «дышала», а конце выступления кланялась в ответ на аплодисменты публики. Отец и сын Жак-Дро изобрели также куклу-художника, которая могла писать картины.

Во второй половине XIX века в Англии появилась мода на восковые и портретные куклы. Одной из самых известных русских восковых портретных кукол стала «Восковая персона» - механическая кукла-автомат, заказанная императрицей Екатериной I в память о Петре I. Кукла сидела на возвышении в мемориальном Императорском кабинете Зимнего дворца, откинувшись на спинку кресла, и широко раскрытыми глазами. Но когда кто-либо осмеливался подойти к ней ближе, чем это было положено, она неожиданно вставала и поворачивалась к нарушителю покоя, повергая его в ужас.

Куклу вылепил из воска с алебастровой посмертной маски художник и архитектор Карло Бартоломео Растрелли. Туловище «восковой персоны» было выточено из дерева, руки и ноги крепились на шарнирах.

В XIX веке с раскрытием секрета китайского фарфора (математик и физик Эренфрид Вальтер фон Чирнхауз из Саксонии) стали изготавливать куклы из этого материала. Первые экземпляры фарфоровых кукол предназначались для королевских дворов, а в 1814 году когда зоннебергский формовщик Фридрих Мюллер придумал свой рецепт папье-маше (от фр. Papier-mache - «жеваная бумага») - смесь бумажной массы и каолина, Германия стала ведущей страной-производителем таких кукол и оставалась ею до «виниловой революции». Большинство из этих уникальных авторских кукол дошли до нашего времени и стали гордостью музейных и частных коллекций.

Не было ни одной страны или цивилизации, которая не оставила бы нам данных о наличии в человеческом обиходе кукол.

Куклы - общечеловеческий язык, доступный всем. Они дают возможность понимать без слов сложнейшие секреты мироздания.

Кукла в жизни ребенка и ее роль в нравственном воспитании

Самые вдохновенные образцы кукол создаются детьми. Можно сказать, что кукла посредник между мирами взрослых и детей. Это единственная роль куклы неизменная на протяжении истории существования человечества. Игра с куклой помогает детям познавать мир взрослых, а для взрослого человека это возможность соприкоснуться с миром детства. Современные магазины предлагают нескончаемое многообразие кукольной продукции. По статистике большую треть приобретений в магазинах игрушек взрослые совершают для себя. Взрослые используют куклы для украшения интерьера, собирают коллекции. Также они используются в некоторых направлениях психотерапии. То есть, в сегодняшнем мире кукла выполняет свои значимые для гармоничного существования человека функции. Но часто, самой любимой куклой становится та, которая создана своими руками. Не смотря, на ее кажущееся несовершенство, отсутствие симметрии или идеально выполненного лица, в ней есть что-то такое, от чего теплеет на сердце и чувствуется то, что можно назвать душой.

Кукла выполняет важную функцию в процессе человеческой социализации. Разнообразие ролей, приписываемых кукле, бесконечно. Кукла олицетворяет собой образ товарища, друга, с которым наступает «уединение вдвоем», посредника в общении, а в старшем возрасте становится символом детства, любви, привязанности.

Для современного ребенка кукла - это некий символический партнер для игры, объект эмоционального общения. Ребенок учится проявлять заботу, сопереживать во всех кукольных перипетиях, которые сам создает в воображении на основе своих чувств и опыта.

В играх с куклами отражаются те социальные отношения, которые в первую очередь эмоционально затрагивают ребенка. Кукла является своеобразным представителем человека в игре, которого, по мысли ребенка, надо беречь. Функции опекающего дети чаще всего выполняют в играх, в которых роль детей принадлежит кукле.

Такие взаимоотношения с куклой дают ребенку возможность «воспитывать» себя и тем самым передавать свои знания, активизировать их, учиться аргументировать, упражняться в проявлении нравственных качеств.

Кукла - самая древняя из всех игрушек - появилась почти одновременно с появлением человека. И всегда была рядом с ним, принимая самые разнообразные облики и выполняя любые функции.

Игра - это независимая, самостоятельная деятельность ребенка, в которой он может реализовать свои желания и интересы. Сюжетно-ролевая игра находится в центре жизни

дошкольника, она обучает и воспитывает его, способствует формированию нравственных качеств. В игре дети отражают поступки людей и их отношения. На протяжении всего дошкольного детства ребята играют в «семью». В этой игре отражаются нравственные чувства и опыт общения ребенка с родителями, близкими людьми, окружающими взрослыми и сверстниками. Именно в такой игре ребенок усваивает те качества личности, которые характерны добрым людям. Игра в «семью» позволяет дошкольнику встать на место родителей, тем самым примерить их роль на себя. Наиболее ценны для формирования нравственных чувств сюжеты отражающие типичные бытовые явления, повседневный уход за маленьким ребенком и воспитание его в семье, забота о маме и других членах семьи, семейные традиции, праздники, культурный отдых дома.

Кукла обладает огромным педагогическим потенциалом, способствующим нравственному воспитанию детей. Она развивает в них зарождающееся родительское чувство, является партнером по общению в игре. Через игры с куклами дети ходят в жизнь полноправными членами общества. Кукла является посредником между взрослыми и ребенком, т. к. позволяет взрослому без принуждения и насилия над чувствами и желаниями детей управлять их поведением. Она может выступать в качестве заместителя друга, который все понимает и не помнит зла. Потребность в такой игрушке возникает у каждого дошкольника - не только у девочек, но и у мальчиков. Игры с куклами позволяют ребенку моделировать способы поведения, соотносимые с нормами и правилами, принятыми в обществе, приводят к умению оценивать с этой точки зрения свои и чужие действия.

Прикоснувшись к истории возникновения народной куклы, мы понимаем, что кукла во все времена служила средством воспитания и развития человека, несла добро и тепло человеческих рук. Она была игрушкой, оберегом, символом обрядовых действий. Многие национальные традиции наших предков забыты.

В искусстве вообще наверно главное, чтобы ваша работа вызвала эмоцию у человека, будь то отвращение, восхищение, умиление ну или ужас. Хуже ,когда нет никаких эмоций.

Иллюстрации кукол

Илл.1 Кукла-солдат, Берлин, начало XX века

Илл.2 Пижо и Пендаболгарский символ встречи весны

Илл.3 Современные куклы Мокси (Moxie)

Илл.4 Текстильная Тильда

1.2 .Паперклей

Paperclay (Паперклей) (от англ. paper, clay — бумага + глина) — материал для лепки и моделирования на водной основе. Паперклей также называют «бумажной глиной», потому что он создан на целлюлозной основе. Это разновидность папье-маше очень тонкой структуры.

Общая характеристика

Следует разделять паперклей на основе глины и паперклей на основе полимера. Паперклей на глиняной основе представляет собой разновидность керамической массы с добавлением целлюлозы.

Бумага в глине меняет молекулярную структуру массы (нормальная структура глины являет собой шарообразные частицы, в то время как бумажные волокна имеют фиброзный (сосудистый) характер, как бы переплетение длинных соломинок, что повторяет древесную структуру, сохраняя растительное происхождение бумаги. В растениях эта сосудистая система обеспечивает свободное перемещение воды из ствола в листья. При добавлении бумажной массы к глине, молекулы глины и бумаги образуют переплетение и создают более прочную субстанцию. После обжига на температуру от 1000 градусов масса приобретает все свойства керамики. Эта технология применяется в художественной (студийной) керамике и фарфоре.

Паперклей на основе полимера обжигу не подвергают. Тактильно такой паперклей напоминает папье-маше. Содержит некоторое количество склеивающих добавок. Твердеет при высыхании на воздухе, быстро сохнет и легко поддается дальнейшей обработке, например, шлифованию, сверлению, окраске. После высыхания становится лёгким. Расписывается акварелью, акрилом, гуашью. Основными компонентами Paperclay являются: природная глина, бумажная масса и небольшое количество полимера. Сочетание этих трех компонентов делает этот пластик очень прочным, намного прочнее чем обычное папье-маше.

Имеет хорошую адгезию с другими материалами.

Используется для изготовления арт-объектов, кукол, декора, художественных работ различного направления.

Во влажную массу можно вмешать водорастворимые краски для придания глине различных оттенков. Легко выглаживается как руками, так и инструментами с использованием воды.

Работа с Паперклеем

На рабочем столе должна быть емкость с водой - периодически необходимо немного смачивать глину для более легкого примазывания. Не следует слишком мочить глину, вам нужна не каша в руках, а пластичный материал, к тому же от излишка влаги по высохшему изделию могут пойти трещинки, что впрочем тоже не большая проблема, но об этом позже (раздел в этой статье: Как бороться с дефектами в изделии)

Кроме паперклея и воды для изготовления куклы потребуются другие материалы и инструменты: проволока для каркаса, фольга или небольшой кусочек пенопласта для головы, бинты/пряжа/синтепон/бумажные полотенца, нитки для основы тела, игла швейная, круглогубцы, наждачная бумага или губка нескольких видов, клей ПВА. Мастер-классы можно найти и в интернете, можно пробовать на собственных ошибках и победах, а можно посетить профессиональный мастер-класс по кукле из паперклея.

Работать с паперклеем желательно с помощью профессиональных инструментов. Отлично для этой цели подходят металлические стеки для работы с воском, либо

инструменты дантиста. Пары-тройки стеков различного назначения будет достаточно - с лопаточками для примазывания и высекания, а также стек с закругленным острием-шилом или маленьким шариком.

Во время работы глину прячем в пакет, чтобы она не подсыхала.

С паперклеем используют технику примазывания, а не удаления материала, как с обычной глиной, или как в скульптуре. Примазывание небольших кусочков происходит по принципу построения мускулатуры на скелете или путем добавления определенных частей тела. Например, на ровные ножки добавляем мышцы ягодиц, бедер, голеней, лодыжек и так далее. На лицо, которое сначала у нас в виде яйца, добавляем лобик, щечки, веки, нос, губы, уши.

Пока глина не высохла, легко удалить неудавшуюся часть и сделать работу заново.

Если чувствуете, что руки стали слишком липкими, помойте их.

Голову и тело оставьте высыхать на сутки-двое. Затем лицо можно отшлифовать, расписать и присоединить к уже отшлифованному телу путем скрепления проволоки и затем формирования шеи или стыка из паперклея. После этого кукла полностью расписывается. Снова дайте изделию высохнуть. Изготовьте парик и костюм в соответствии с вашим видением образа куклы.

Новичку не стоит сразу браться за сложные проекты, как портретная кукла или кукла с идеальными анатомическими пропорциями. Лучше начните с куклы-примитива, либо фантазийной куклы, где пропорции не столь важны.

Как бороться с дефектами в изделии?

1. Трещины на изделии.

Вы добавили слишком много воды при примазывании, но трещинки легко замаскировать небольшой порцией свежей глины. Хорошенько примажьте ее в местах трещин, выровняйте, дайте высохнуть и отшлифуйте.

2. Части тела или лица получились несимметричные, а изделие уже высохло.

Не беда. Выровняйте пропорции с помощью добавления новой порции глины в "недостающие" места. Если же вам нужно уменьшить какую-то часть, можно попытаться отшлифовать ее до такой степени, что она уменьшится в объеме. Шлифование с целью уменьшения размера детали может не подойти для мелких и хрупких деталей.

3. Поверхность бугристая.

Вы недостаточно хорошо примазывали материал и выравняли поверхность. Изделие следует отшлифовать.

Как хранить паперклеи?

В заводской упаковке паперклеи хранятся около 3 лет. Если упаковка была вскрыта, следует позаботиться о том, чтобы к материалу не было доступа воздуха - заверните в заводскую упаковку, затем в пищевую пленку и пару пакетов. Материал гарантированно будет храниться около месяца-двух. Об этом говорит опыт мастеров со стажем. Все же, производитель рекомендует использовать материал за как можно короткий промежуток времени (от нескольких дней до недели). Некоторые мастера замораживают паперклеи. Важно, чтобы после разморозки материал полежал какое-то время и впитал растаявшую влагу. При длительном хранении в замороженном виде, влага может испариться и материал станет малоприспособным. Если паперклеи замерз в заводской упаковке, нет причин переживать - дайте ему полностью оттаять и только потом с ним можно работать. Если так случилось, что паперклеи высох, не стоит его выбрасывать - измельчите его и растворите в шликер, этой смесью можно будет пропитывать основу для тела куклы из бинтов или использовать с другой целью.

Сушка изделия

Paperclay сохнет быстро, время окончательного застывания зависит от толщины детали. Сухие детали хорошо шлифуются и режутся. При падении тонкие детали могут отколоться. Сломанные детали легко поддаются реставрации, для этого необходимо размочить сколы и соединить осколки при помощи шликера.

Финишная отделка

Можно окрашивать любыми водорастворимыми красками. Масляные краски не использовать. Можно покрывать акриловыми лаками.

Паперклей - это универсальная полимерная глина, которая может использоваться и в творчестве малышей и опытными мастерами для создания авторских произведений.

Благодаря своему натуральному составу может использоваться как учебный материал для декоративно-прикладного искусства в детских садах, школах, художественных школах.

Илл.5

Илл.6

Илл.7

2.1 Разработка идеи и концепции графического проекта

Человек с незапамятных времён пытается спорить с Богом. Спор однозначно не равный. Попытки человека делать все по-своему вопреки задуманному, постоянно приводят его к поражениям. Реки, повернутые вспять, высушенные болота и многое другое, приносят порой, совсем непредвиденные катастрофические результаты. Сейчас общество немного сошло с ума, свою независимость оно пытается распространить во все сферы жизни. Это касается и самого человека. Общество пытается даже выбор пола сделать возможным по желанию человека. Западные страны уже показывают уродливые результаты таких стремлений. Наша страна постепенно вступает на этот скользкий путь. Девочек воспитывают вместе с мальчиками, как мальчиков, ставят перед ними мужские цели, на достижения, на карьеру, на независимость, на жизнь для себя. Женщины, обманутые обществом, тратят лучшие годы своей жизни на то, что в итоге не делает их счастливыми. Женщина становится независимой, «успешной». Общество, состоящее из таких женщин вредно так же и для мужчин. Мужчина в таком обществе не может прогрессировать, а это значит он деградирует. Но женщина рождается для другого, все её тело создано для того, чтобы быть любимой и дарить людям (детям, мужу, родителям, подругам) любовь, наполнять жизнь эмоциями, вдохновлять мужа на свершения, на прогресс. Вместо этого она сражается в этом мужском мире, её чувства грубеют, она, не смотря на свою видимую успешность, не чувствует себя счастливой, защищённой. Одинокая бизнесвумен боится остаться один на один с собой, она все время пытается занять себя бесконечными делами, быть все время занятой, иначе, ей придётся увидеть в зеркале своё отражение, несчастное, стареющее, одинокое, никому не нужное. Поскольку женщина старается жить «для себя», то самое главное в её жизни—это она сама. Первое время она наслаждается своей молодостью и красотой. Все её мысли о себе, но вот она видит первые морщины, изменения в фигуре, и она вступает в неравную борьбу со временем, временем, не отвратимым, безжалостным и беспристрастным. Теперь она борется за выживание не только на работе, вокруг более молодые конкурентки, рядом с которыми она уже не так хороша и привлекательна. Но потребность в любви то никуда не денешь. У женщины портится характер, она может стать завистливой, депрессивной, истеричной, язвительной, грубой, в общем не женщиной. Благо, когда она все же понимает, что обманута, что цели не верны, благо, когда ещё не вся чистота растратчена, и когда ещё есть время начать все заново, понимая свою женскую природу. Возможно поменяв своё понимание, она сможет создать семью. Скорее, в один прекрасный момент, она пытается родить ребёнка, хотя бы для себя ведь построить семью с годами все сложнее. Не будем говорить о ребёнке, выросшем в такой «семье».

В своей работе я хотела показать, что желание человека «жить для себя» никогда не приносит ему истинное счастье. Эгоизм делает человека глубоко несчастным и одиноким. Я хотела показать это на примере женщины, потому что именно от чистоты женщин зависит будит или нет общество деградировать.

Моя героиня пока ещё довольно молодая успешная женщина, но она уже не так юна. Она живёт одна, её дом - полная чаша, она подходит к своему зеркалу и вдруг понимает, что глубоко несчастна и бесконечно одинока. В отражении она видит своё другое настоящее, другую жизнь, полную радостей, любви, заботы, она видит себя в семье, где есть тот, кто заботится о ней, кто решает её проблемы, где она спокойна, где она любима, где она не сражается, где она дарит свою любовь, которой у неё хватит на весь мир!

Я решила воплотить свою идею именно через куклу, для того что бы наделить ее душой героини которая родилась в моей голове. Я считаю, что создание куклы это

идеальный способ передачи образа человека, кукла это как будто остановившееся время, жизнь замершая на мгновение для того что бы мы могли на минуту остановиться и посмотреть на нее со стороны, кукла это как игра в жизнь. Но через игру люди могут научиться очень важным моментам в жизни.

Дипломный проект представляет собой сюжетную композицию размещенную на деревянной площадке, основная часть деталей композиции сделаны из паперклея, а также сама кукла, олицетворяющая образ несчастной женщины.

В рамках дипломного проекта было разработано учебное задание для детей в общеобразовательной или художественной школе для того, чтобы дети познакомились с паперклеем и получили навыки работы с ним. Задание представляет собой Создание фантазийной куклы из паперклея.

2.2 Эскизирование

Параллельно с поисками концепции моего дипломного проекта шел процесс постоянного эскизирования. При помощи простого карандаша мною было создано порядка пятнадцати эскизов, какие-то были сразу же отложены в сторону, какие-то требовали доработки. В поисках подходящего образа

Илл.8

Илл.9

Илл.10

Илл.11

Илл.12

Илл.13

Илл.14

2.3 Выполнение Арт-объекта в соответствии с замыслом

В первую очередь был сделан каркас для куклы при помощи проволоки и фольги и тканевого лейкопластыря.

Илл.15

Илл.16

Илл.17

Кисти рук сделанны из более тонкой скрученной проволоки.

Илл.16

Следующим этапом я постепенно набирала объем куклы, от слоя к слою, каждый следующий слой покрывался после того как подсохнет предыдущий, так постепенно вырисовывалась форма более близкая к нужной. Начиная от больших форм постепенно переходила в более мелкие.

Илл.17

Илл.18

Объем ног набирался в последнюю очередь, когда точно была определена их позиция.

Илл.19

Илл.20

После полной проработки формы, кукла была несколько раз отшлифованна для убратия неровностей поверхности.

Илл.21

Илл.22

Илл.23

Далее я приклеила кукле искусственные волосы и расписала ее при помощи пастели, пудры, акварели и акрила.

Илл.24

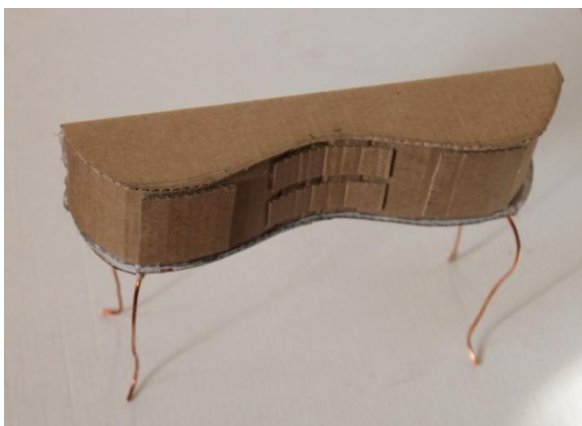

Илл.25

Илл.26

Следующим этапом было создание трюмо. Начала я с каркаса из картона для тумбочки. Далее форма была набранна спомощю паперклея,зачишена мелкой наждачкой и порашенна акрилом.

Илл.27

Илл.28

Илл.29

Илл.30

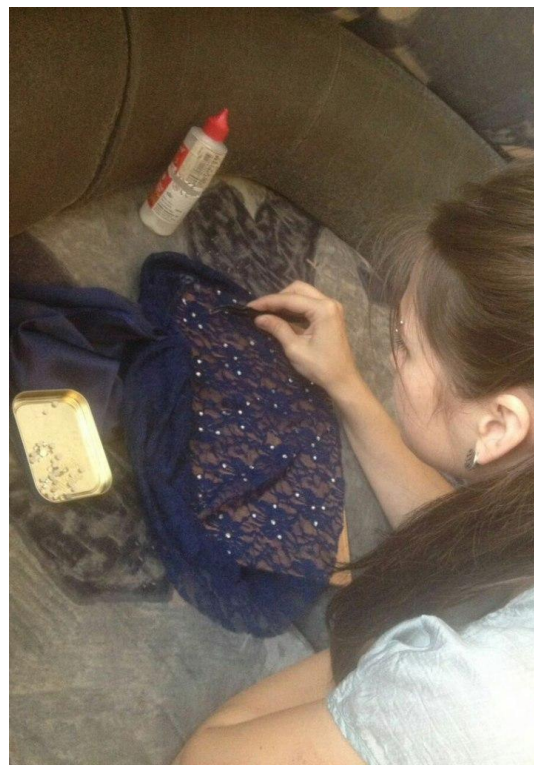

Илл.31

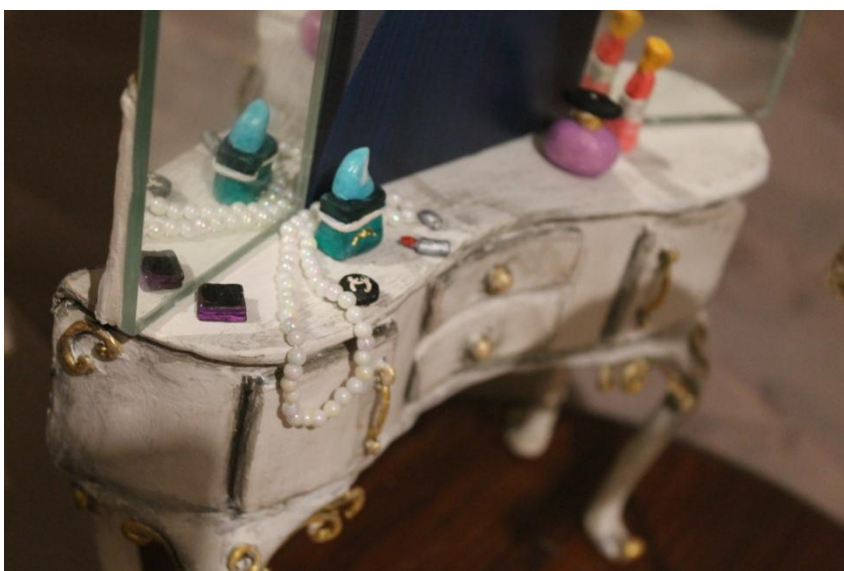
Так же была выполнена подставка из дерева и покрыта морилкой. Сшито и украшено платье. Сделаны мелкие детали из паперелея. Также на зеркале была напечатана фотография обработанная в фотошопе. Все части композиции были укреплены на площадке.

Илл.32

Илл.33

Илл.34

2.4 Представление Арт-объекта

В соответствии с идеей и эскизами была создан Арт-объект кукла из паперклея на тему «Сокровенный мир».

Илл.35

Илл.36 Трюмо

Илл.37 Трюмо вид сзади

Илл. 38 Кукла вид спереди

Илл.39 Кукла вид сзади

Илл.40

Илл.41

Илл.42

3.1 Методическая мотивация учебного задания

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме «Кукла из паперклея». Изначально моей целью является познакомить детей с историей возникновения куклы и различными способами ее изготовления, затем остановиться на пластических материалах и рассказать о таком материале как паперклея, рассказать об особенностях и свойствах этого материала, оценить умения детей работы с пластичными материалами. Затем дети более подробно изучают технику работы с паперклеем, на основе наглядного материала, применяют это на практике. Так же детям предлагается создать эскиз своего персонажа на основе своих фантазий, с использованием приемов. Затем дети переносят своего персонажа с рисунка в реальность, они создают куклы в объёме, начиная с каркаса куклы, основных деталей и заканчивая мелкой проработкой формы. Учебное задание направлено на знакомство с паперклеем, приемами работы с ним и умением передачи в объёме.

Учебное задание, состоящее из 6 уроков, предназначено для детей 7-10 лет. Детям рассказывается о работе с паперклеем и о основных приемах и технике создания куклы. Далее ученики выполняют поэтапно детали куклы, используя приемы работы с паперклеем. Итогом всех занятий становится кукла, выполненная с применением полученных знаний. Основной задачей этого учебного проекта является научить способам передачи образа через пластический материал.

Цель учебного проекта – Создание фантазийной куклы из паперклея

Задачи:

- Ознакомление с паперклеем
- Изучение техники работы паперклеем

3.2 Структура учебного задания

Разработаны и проведены в МБОУ Зелеевская СОШ следующие уроки:

1.«Знакомство с паперклеем» - на уроке дети знакомятся с историей возникновения паперклея, с основными приемами работы с паперклеем, делают рыбок или что то по своему желанию.

2.«Кукла, герой моей фантазии» - на уроке дети знакомятся с историей возникновения куклы, и выполняют эскиз персонажа по теме «кукла, герой моей фантазии».

3.«Каркас для куклы» - на уроке дети создают основу для куклы, каркас.

4.«Кукла из паперклея» - дети создают основные объёмы,детали.

5. «Роспись куклы»- заключительный урок–шлифовка и роспись куклы.

Структура урока №1

Тема урока «Знакомство с паперклеем»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Количество детей – 20 человек

Время – 45 минут

Возраст – 10-12лет

Содержательная часть.

Тема – «Знакомство с паперклеем»

Цель – Изготовить морское животное из паперклея.

Задачи –

1. Познакомить учащихся с историей возникновения паперклея, с основными приемами работы с ним;
2. Показать картинки основных приемов и техник, работ с паперклеем.
3. Показать поэтапно, как делается изделие из паперклея, сделать животное из паперклея.

Вспомогательная часть

Материалы – паперклей , баночка с водой , алюминиевая фольга, стеки,

ТСО – компьютер, проектор.

Наглядные пособия – презентация с иллюстрациями, картинки приемов и техник работы с паперклеем,

Сложность урока – средняя.

Ход урока

1.Организационная часть

Подготовить рабочее место: паперклей , баночка с водой , алюминиевая фольга, стеки; (выполняется до начала урока за 2-3 минуты – учениками); вывести презентацию на экран, провести переключку класса.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты

Подготовка к восприятию новой темы, знакомство с темой урока, настрой на работу. Рассказать что такое паперклей, историю происхождения. Изготовить животное.

Учитель:*Сегодня на уроке, мы с вами познакомимся с необычным материалом для творчества который называется «Паперклей». Узнаем откуда он появился, из чего он состоит, и что можно из нее сделать.*

И чтобы понять, как мы будем обращаться с этим удивительным материалом, на уроке мы сегодня сами попробуем что ни будь из него сделать.

3.Объяснение нового материала 8 минут

Из истории паперклея

Паперклей (от англ. Paper — бумага и Clay — глина) — материал для лепки и моделирования на водной основе. Paperclay также называют «Бумажной глиной» потому, что он создан на целлюлозной основе. Следует разделять паперклей на основе глины и паперклей на основе полимера. Паперклей на глиняной основе представляет собой разновидность керамической массы с добавлением целлюлозы. Бумага в глине меняет молекулярную структуру массы (Нормальная структура глины являет собой шарообразные частицы, в то время как бумажные волокна имеют фиброзный (сосудистый) характер, как бы переплетение длинных соломинок, что повторяет древесную структуру, сохраняя растительное происхождение бумаги. В растениях эта сосудистая система обеспечивает свободное перемещение воды из ствола в листья. Когда вы добавляете бумажную массу к глине, молекулы глины и бумаги образуют переплетение и создают более прочную субстанцию. После обжига на температуру от 1000 градусов масса приобретает все свойства керамики. Эта технология применяется в художественной (студийной) керамике и фарфоре.

Паперклей на основе полимера обжигу не подвергают. Тактильно такой паперклей напоминает папье-маше. Содержит некоторое количество склеивающих добавок. Твердеет при высыхании на воздухе, быстро сохнет и легко поддается дальнейшей обработке, например, шлифованию, сверлению, окраске. После высыхания становится лёгким. Расписывается акварелью, акрилом, гуашью. Таким материалом мы и будем работать.

Имеет превосходную сцепку с другими материалами.

Идеален для изготовления:

Арт-объектов малых форм и форм очень больших объемов, Кукол, Декора, Художественных работ различного направления.

Паперклей, это собственно достаточно новое направление такого всем нам известного материала как папье-маше.

Поэтому «обманчивое» название Паперклей, не означает, что этим материалом что-то можно клеить. Из Паперклея можно что-то создавать — лепить или моделировать.

Да и вторая часть в этом слове «клей» переводится с английского как Clay — глина.

Если папье-маше представляет из себя исключительно бумажную основу (целлюлозу) и клеящиеся вещества, то паперклей отличается тем, что в его состав добавляется или глина или различные полимеры. Благодаря обретению новых качеств из паперклея возможно создавать большие фигуры. А паперклей, изготовленный с добавлением глины, кроме того может подвергаться обжигу и при температуре в тысячу градусов приобретает свойства керамики.

Для творческих людей, паперклей является удобным материалом для работы. Хорошо поддается обработке (шлифованию, сверлению и т.д.), окрашиванию (акварелью, акрилом, гуашью), быстро сохнет не теряя форму и сцеплению с другими материалами.

Начнем познание паперклея с практического задания, для того что бы познакомится с материалом нужно его ощутить и понять.

При работе с паперклеем необходимо придерживаться некоторых основных правил.

Первое, руки всегда должны быть чистыми, материал быстро пачкается. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы в любой момент можно было ими воспользоваться.

Второе, паперклей быстро сохнет, поэтому нужно все заготовки и основную массу пластика, с которыми вы сейчас не работаете, держать в герметично закрытом пакете.

Третье, готовую форму во время работы необходимо слегка смачивать водой, но не слишком сильно, так как паперклей может раскиснуть. Если это все таки случилось и вы переборщили с количеством воды, подождите немного, дайте материалу подсохнуть, прежде чем продолжить работу.

Учтите, что паперклей довольно пластичный материал, одного нажатия пальцем или стеклом на чуть влажную форму вполне достаточно, чтобы изменить выражение лица или внести другие необходимые коррективы.

Изготовление фигурки из паперклея, (объемной и плоской на выбор) на морскую тему

Для наглядности учитель на проекторе в виде слайдов показывает поэтапный ход работы. Так же на слайдах показываются и морские обитатели.

Поэтапная инструкция изготовления работы из паперклея

Первый шаг в создании нашего морского жителя, а у меня это морская звезда, будет формирование каркаса из алюминиевой фольги.

Отрываем небольшой кусок фольги ,складываем его в несколько раз.

Аккуратно сменяя фольгу формируем наш каркас. Затем еще одним слоем фольги набираем объем который должен быть чуть меньше нашего конечного изделия
Следующим шагом будет набирание основной массы паперклеем.

Небольшими пластинками мы облепляем каркас со всех сторон, не забываем пользоваться водой если это потребуется для лучшего скрепления.

Далее смачивая пальцы разглаживаем поверхность. Теперь можно приступить к мелким деталям. Для создания фактуры используются стеки и любые подходящие инструменты в зависимости от типа фактуры. С помощью воды можно скреплять мелкие детали с основой.

Наша морская звездочка готова, осталось оживить ее при помощи красок ,чем вы займетесь дом, так как наше изделие должно высохнуть.

1.Задание для практической работы

Изготовить морского обитателя из паперклея.

2.Практическая часть 20 минут

Ученики должны изготовить морского обитателя из паперклея. Иллюстрации разных видов морских животных представлены на проекторе, для большей наглядности преподаватель показывает и примеры сделанные из паперклея. Предварительно учитель объяснил и показал, как выполняется работа. Учитель может помогать детям, если возникнет необходимость.

3.Подведение итогов 7 минут

Учитель оценивает работы вместе с детьми, учитывая в работах законченность, аккуратность, эстетичность.

4.Задание на дом 3 минуты

Домашнее задание раскрасить свою работу . Для закрепления сделать, что то интересное из нового материала. Самая оригинальная работа на следующем занятии.

Структура урока №2

Тема урока «Кукла, герой моей фантазии»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Количество детей – 20 человек

Время – 45 минут

Возраст – 10-12 лет

Содержательная часть.

Тема – «Кукла, герой моей фантазии»

Цель – Создание эскизов куклы.

Задачи –

1. Познакомить учащихся с историей возникновения куклы
2. Знакомство с современными тенденциями развития игрушек, основными принципами дизайна;
3. Показать картинки кукол из паперклея на основе которых дети создать эскиз фантазийного героя.

Вспомогательная часть

Материалы – бумага, цветные карандаши, ластик.

ТСО – компьютер, проектор.

Наглядные пособия – презентация с иллюстрациями.

Сложность урока – средняя.

Ход урока

1.Организационная часть

Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы (бумага, цветные карандаши, ластик);(выполняется до начала урока за 2-3 минуты – учениками); вывести презентацию на экран, разложить пробы на столе, провести переключку класса.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты

Подготовка к восприятию новой темы, знакомство с темой урока, настрой на работу. Рассказать историю происхождения куклы, от техниках ее изготовления. Наглядно продемонстрировать примеры различных кукол.

Учитель:*На прошлом занятии я уже вам рассказала об основных приемах работы с паперклеем, мы сделали пробную работу, давайте посмотрим что получилось когда вы ее раскрасили.*

На этом уроке, мы познакомимся с таким героем как кукла и начнем готовиться к ее созданию. Сегодня мы должны сделать эскизы к нашей будущей кукле.

(Учитель показывает иллюстрации кукол в различных техниках исполнения, а также кукол из паперклея).

3.Объяснение нового материала 15 минут

Из истории создания кукол.

Первые куклы появились около 35 тысяч лет назад и предназначались вовсе не для детей. Это были ритуальные фигурки для религиозных обрядов. Они мало походили на

игрушки и чаще вызывали ужас, нежели умиление. Лишь спустя много лет все изменилось – куклу вручили ребенку.

В XVIII-XIX веках куклы были уникальными. Массово их еще не производили, а это значит, что каждая игрушка имела в единственном экземпляре. Такую роскошь могли позволить себе не все. Что же делали те, у кого не было возможности приобрести дорогую игрушку? Они не унывали. Крестьянские ребята делали кукол из соломы, перевязанной жгутиками. Или же просто заворачивали в тряпочку полено и убаюкивали его. Чем не кукла?

Кстати, если бы мы заглянули в богатый дом начала XIX века, то нашли бы там одного или нескольких представителей кукольного мира. Но в них не играли дети. Куколок чаще хранили в стеклянных шкафах и любовались ими издали. Дело в том, что они были слишком дорогими, а потому воспринимались скорее как декоративное украшение интерьера, нежели как игрушка, которой можно заплетать косички и менять платица.

Позже появились куклы из папье-маше, более доступные по цене. А в середине XIX века и вовсе открылись первые фабрики по изготовлению игрушек. Было запущено массовое производство, но вместе с ним в куклах пропал некий шарм, ведь все они получались одинаковыми, словно под копирку. Ситуацию спасло появление в середине XX века нового вида искусства. Мастера стали изготавливать авторских кукол, каждая из которых становилась эксклюзивным произведением. На них были надеты шикарные платья, волосы завивались в упругие локоны, на ножках были очаровательные туфельки.

Помимо развлечения для ребенка, кукла во все времена была также предметом искусства. Достаточно вспомнить кукольные театры, где игрушки оживают в умелых руках мастеров-кукловодов. Какие тут только экземпляры не встретишь! Изящные марионетки, управляемые с помощью нитей, перчаточные куклы, ростовые, куклы театра теней...

история развития кукол

В наше время в любой девичьей комнатке – как в России, так и в других странах – мы непременно увидим кукол. Наверняка на глаза попадет вездесущая парочка – Барби и Кен, у малышек помладше пупсы в чепчиках «бебибонны». И в давние времена, и сейчас дети продолжают верить, что у кукол есть душа и что ночью, когда мы засыпаем, игрушки оживают. А может, это действительно так?..

Учитель говорит детям от том, что кукла может быть совершенно любая, такая на какую только хватит фантазии. Это может быть как необычный человечик так и необычный некому не ведомый зверек.

«Кукла, герой моей фантазии» выполнение эскиза.

Ученики знакомятся с современными тенденциями развития оригинальной авторской игрушки в стиле «Фэнтази». Этот стиль - новое, самое модное направление в мире кукол. Фантазийная игрушка – это оригинальный образ игрушки, которую придумал и изготовил сам художник, чаще всего в единственном экземпляре.

Для создания своей, неповторимой, авторской игрушки, дарящей хорошее настроение, необходимо знать основные принципы дизайна:

1. Ритмичность геометрических форм, которые будут лежать в основе игрушки. Можно взять за основу – форму шар. Деталью, обобщающей игрушки. Должен стать ритм различных по величине шариков, которые могут играть роль глаз, лапок, хвостиков.

2. Второй принцип дизайна – декоративность и стилизованность. Стилизация – декоративное обобщение, упрощение формы с помощью ряда условных приемов. За основу можно взять любое животное и обобщить его форму. Затем добавить какие – то детали, чтобы игрушка стала фантастической.

При декорировании игрушки обязательно надо учитывать взаимосвязь орнамента и формы. Например, к круглой форме игрушки в стиле «фэнтази» больше подойдет геометрический орнамент, нежели растительный. Если узоров несколько, нужно чтобы какой – то узор преобладал, а остальные должны быть скомпенсированы. Изысканность придаст один и тот же орнамент разных размеров.

Детям предлагается поиграть с геометрическими формами.

3. Третий принцип дизайна – цветовая концепция. Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновым и цветовым контрастами.

Если для декорирования применяется несколько узоров (рисунок 1), их нужно уравновесить применением одноцветных зон, например, черного и белого цветов, что создаст спокойное обрамление и подчеркнет характер игрушек. Главное, чтобы обилие цветов и узоров не портило, а украшало игрушку.

1.Задание для практической работы

Детям предлагается выступить в роли дизайнеров, придумать фантазийный облик игрушки, выполнить эскиз с учетом основных принципов дизайна.

2.Практическая часть 20 минут

Учащиеся выполняют эскизы игрушек в стиле «фэнтази» с учетом основных принципов дизайна, применяя графические материалы: цветные карандаши. Затем делается набросок каркаса бедующего героя, опираясь на эскиз. Предварительно учитель объяснил и показал, как выполняется тот или иной прием. Учитель может помогать детям, если возникнет необходимость.

3.Подведение итогов 5 минут

Учитель оценивает работы вместе с детьми, учитывая в работах законченность, аккуратность, эстетичность и оригинальность.

4.Задание на дом 2 минуты

Дома дети должны доработать эскиз, если это потребуется.

Структура урока №3 Тема урока «Каркас для куклы»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Количество детей – 20 человек

Время – 45 минут

Возраст – 10-12 лет

Содержательная часть.

Тема – «Кукла из паперклея»

Цель – Создание каркаса куклы.

Задачи –

1. Повторить пройденный о ходе работы с паперклеем.
2. Поэтапное объяснение, как сделать каркас куклы. Показать иллюстрации.

Вспомогательная часть

Материалы–Алюминиевая фольга, малярный скотч, ножницы.

ТСО – компьютер, проектор.

Наглядные пособия – презентация с поэтапными иллюстрациями создания каркаса куклы.

Ход урока

1.Организационная часть 5 минут

Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы алюминиевая фольга, тонкая проволока, малярный скотч, ножницы. (выполняется до начала урока за 2-3 минуты – учениками); вывести презентацию на экран, провести переключку класса.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты

Подготовка к восприятию новой темы, знакомство с темой урока, настрой на работу. Рассказать детям о новой теме урока – о создании каркаса куклы. Объяснить, показать, как сделать каркас.

***Учитель:**На прошлом уроке, мы с вами нарисовали эскиз своего будущего персонажа. Теперь мы должны перенести рисунок в реальность. Создадим нашего героя в объёме.*

И так начнем с основы, с конструкции. У человека эта основа - скелет, так же и куклы должна быть опора. Опираясь на свои эскизы, мы будем создавать каркас.

3.Объяснение нового материала 12 минут

Поэтапное объяснение создания каркаса

Делаем каркас – это основа куклы, и от недостатков в его конструкции идут дальнейшие проблемы, поэтому к этому пункту необходимо подойти очень ответственно! Делая куклу, никогда не нужно забывать о вашем прекрасном замысле. Но, как же бывает обидно, когда приходится всё переделывать заново лишь оттого, что пару дней назад вы поторопились продвинуться вперёд и кое-что кое-где не подкрутили и не предусмотрели и ваша кукла на подставке не стоит, центр тяжести перевешивает её и она падает вбок или

назад, и рука отваливается, а из шеи торчит проволока, которую вы посчитали не будет видно под слоем пластика или ватным тельцем...

- 1) Отрезаем большой кусок фольги складываем его в несколько частей.
- 2) Затем начинаем сминать фольгу таким образом, что бы у нас получился цельный скелет нашей куклы. Пользуемся зарисовкой с прошлого урока.
- 3) Теперь следующими слоями фольги формируем голову, туловище и другие части так, что бы объём каркаса был немного меньше задуманной толщины изделия, для ориентировки не забываем смотреть на эскиз.

- 4) Когда каркас готов, мы полностью обклеиваем его малярным скотчем(это поможет паперклею лучше сцепиться с нашим каркасом и смягчит контуры).

1.Задание для практической работы

Сделать каркас будущей куклы.

2.Практическая часть 20 минут

Ученики должны. Сделать каркас будущей куклы. Поэтапные иллюстрации создания каркаса куклы выведены на экран. Предварительно учитель объяснил и показал, как выполняется каркас куклы. Учитель может помогать детям, если возникнет необходимость.

3.Подведение итогов 5 минут

Учитель оценивает работ вместе с детьми, учитывая в работах законченность, аккуратность, эстетичность.

4.Задание на дом 1 минуты

Доделать каркас куклы, если не успели на уроке. На следующий урок принести эскиз персонажа.

Структура урока №4 Тема урока «Кукла из паперклея»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения и первичного закрепления новых знаний.

Количество детей – 20 человек

Время – 45 минут

Возраст – 10-12 лет

Содержательная часть

Тема – «Кукла из паперклея»

Цель – Делаем персонажа из паперклея

Задачи – На основе эскиза персонажа сделать куклу из паперклея.

Материалы – каркас куклы, паперклей, стеки, емкость с водой.

ТСО – компьютер, проектор.

Наглядные пособия – презентация с иллюстрациями кукол и игрушек из паперклея

Сложность урока – средняя.

Ход урока

1.Организационная часть

Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы (каркас куклы, паперклей, стеки, емкость с водой..); (выполняется до начала урока за 2-3 минуты – учениками); вывести презентацию на экран, разложить пробы на столе, провести переключку класса.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты

Подготовка к восприятию новой темы, знакомство с темой урока, настрой на работу.

Учитель:*На прошлом уроке мы с вами сделали каркас для нашей куклы. Сегодня мы начнем его одевать. На основе ваших эскизов сказочных персонажей, делаем свою куклу более настоящей с помощью паперклея, прорабатываем детали .*

3.Объяснение нового материала 5 минут

Следующим шагом в работе над нашей куклой будет набирание основной массы паперклеем.

Небольшими пластинками мы облепляем каркас со всех сторон, не забываем пользоваться водой если это потребуется для лучшего скрепления.

Далее смачивая пальцы разглаживаем поверхность. Теперь можно преступить к мелким деталям. Для создания фактуры используются стеки и любые подходящие инструменты в зависимости от типа фактуры. С помощью воды можно скреплять мелкие детали с основой.

1.Задание для практической работы

Сделать своего персонажа из паперклея..

2.Практическая часть 30 минут

Ученики должны сделать своего персонажа используя паперклея. Поэтапные иллюстрации создания куклы выведены на экран. Учитель может помогать детям, если возникнет необходимость.

3.Подведение итогов 6 минут

Учитель оценивает работ вместе с детьми, учитывая в работах законченность, аккуратность, эстетичность.

4.Задание на дом 2 минуты

Принести краски акриловые или гуашь на следующий урок. Можно заготовить мелкие детали которые пригодятся для завершения куклы.

Структура урока №5 Тема урока «Роспись куклы»

Информационная часть.

Тип урока–Закрепление новых знаний.

Количество детей - 10 человек.

Возраст- 10-12 лет (4-6 класс).

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Цель – завершающий этап создания куклы.

Задачи –

- 1) Отшлифовать изделие.
- 2) Расписать куклу.
- 3) Подвести итоги проделанной работы

Вспомогательная часть.

Материалы – наждачная бумага, гуашь или акрил, кисти разной толщины, палитра

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – распечатанные картинки.

Ход урока

1.Организационная часть

Подготовить рабочее место: достать и разложить материалы(наждачная бумага, пилка, гуашь или акрил, кисти разной толщины, палитра) ; (выполняется до начала урока за 2-3 минуты – учениками); вывести презентацию на экран, разложить пробы на столе, провести переключку класса.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минуты.

На прошлом уроке мы закончили нашу куклу из паперклея, теперь осталось совсем немножко, сегодня мы полностью оживим нашего героя при помощи красок.

3.Объяснение нового материала 5 минут.

Чтобы наш герой стал гладким и приятным на ошупь его нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги или других инструментов для шлифования.

Зачищаем фигурку наждачной бумагой, избавляемся от не ровностей. Мелкие детали обрабатываем маленькой пилкой.

Когда заготовка куклы приобрела нужный вид, можно приступить к росписи. Красками прокрашиваем основные цветовые фрагменты. Когда краска немного подсохнет, расписываем мелкие детали.

4.Задание для практической части 1 минута

Отшлифовать не ровности и расписать куклу-игрушку.

4. Практическая часть 25 минут.

Ученики доводят работу до конечного результата, шлифуют и расписывают ее согласно со своим эскизом.

Дети работают самостоятельно, если возникают вопросы, учитель помогает.

5. Подведение итогов 10 минут.

Ученики выставляют готовые работы на общий просмотр и оценивают работу вместе с учителем. Критерии оценки: законченность, аккуратность, эстетичность, оригинальность. Дети рассказывают о том, что им понравилось, а что нет.

Урок №5

Тема урока «Один за всех, и все за одного!»

Информационная часть.

Тип урока – закрепление новых знаний

Дата: 20.05.16 г.

Количество детей – 11 человек.

Время – 90 минут.

Содержательная часть.

Цель – завершение графической иллюстрации в материале

Задачи – дети завершают графическую иллюстрацию, в материале, выполняют обложки в цвете и с проработкой деталей.

Материалы – графические материалы, бумага, перо, тушь, кисти.

Наглядные пособия – распечатанные картинки, собственные зарисовки, книги с иллюстрациями

Ход урока

1.Организационная часть 5 минут.

Раскладываются наглядные пособия (книги, зарисовки, распечатанные картинки). Дети готовят рабочие места и материалы.

2.Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минут.

Учитель: На сегодняшнем уроке мы завершаем нашу работу над графической иллюстрацией к роману «Три мушкетера». Мы выполним наш эскиз в материале.

3.Объяснение нового материала 5 минут.

Учитель: У нас имеется эскиз на формате А3, выполненный в карандаше. Теперь мы должны выполнить его в материале.

4.Задание для практической работы 2 минуты.

Выполнение итоговой работы в материале.

5.Практическая часть 68 минут.

Дети выполняют итоговую работу в материале. Учитель подсказывает и помогает, если это требуется.

6.Подведение итогов 15 минут.

Ученики выставляют готовые работы на общий просмотр и оценивают работу вместе с учителем. Критерии оценки: отображение сюжета, освоение графических материалов. Дети рассказывают о том, что им понравилось, а что нет.

3.3 Анализ и оценка результата учебного задания

В рамках дипломного проекта мною было разработано учебное задание по теме «кукла из паперклея» На моих уроках дети познакомились с новым для них материалом, приобрели навыки работы с ним, научились делать каркас опираясь на эскиз., а так же и сами показали свой опыт и накопленные знания. Ребята с большим интересом и энтузиазмом выполняли задание, прислушивались к советам и замечаниям, не стеснялись обращаться за помощью, уроки проходили в очень дружелюбной атмосфере.

Урок №1 «Знакомство с паперклеем»

На первом уроке я познакомилась с ребятами, провела вводную лекцию, о новом для них материале. Все были очень заинтересованы. Затем на практике дети попробовали работать паперклеем, не смотря на разный возраст особых проблем не возникло. Самым сложным для ребят оказалось понять в каких количествах пользоваться водой, но к концу урока все приноровились, и работы получились замечательные. На дом было заданием раскрасить своих водных жителей. Дисциплина на уроке была замечательная ,дети были в восторге от занятия, и я влюбилась в этих детей с первого урока. Мне было очень легко и спокойно общаться с ними. Все остались довольны и с нетерпением ждали следующего урока.

Лепим морских жителей

Готовые работы

Урок №2 «Кукла, герой моей фантазии»

Я рассказала ребятам о предстоящей работе на все оставшиеся уроки, рассказала ребятам о том что такое эскиз и для чего его рисуют, рассказала о теме по которой мы будем работать. Все глубоко задумались и включив фантазию начали работать. Нарисовать фантазийного героя не так уж просто, по этому ребята не на минуту не отвлекаясь были погружены в работу. Кто то справился с заданием быстро, а кто то до последней минуты урока рисовал. Сначала ребята работали простым карандашом а потом акварелью.

Все были довольны получившимся результатом. Было очень интересно смотреть на детские фантазии. Но я поняла что в объёме выполнить их работы будет сложновато и придётся упрощать их.

Андрей и Дима

Настя

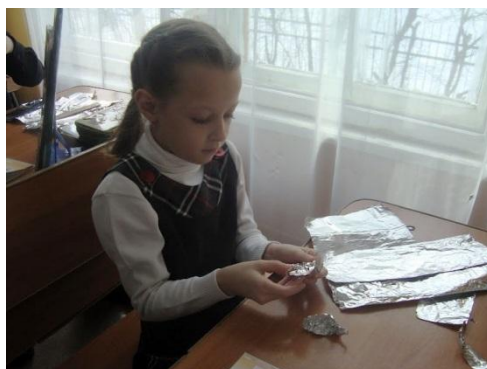
Злой охотник моря получился у Андрея

Димин Трансформер

Урок №3 «Каркас для куклы»

На этом уроке мы с ребятами делали каркас к нашей бедующей кукле. Эта задача оказалась одной из самых сложных, особенно для первоклашек, им было трудно представить как должен выглядеть каркас. Но так как в начале урока я подробно рассказала и показала детям как нужно работать, они все же справились с заданием. Конечно же мне пришлось помогать, но детки быстро схватывали и продолжали работу самостоятельно.

Каркас к Настиному Рыбапциу Шура старается

Димин Оптимус

Урок №4 «Кукла из паперклея»

Дети были очень рады что опять будут работать паперклеем! Урок начался с обсуждения эскизов и каркасов, мы решали что будет лепиться в первую очередь, а что оставить на потом, обсудили что можно не делать из нарисованного, что бы наш герой был более красивый и аккуратный. Дети набрали массу на каркас, а потом уже работали над мелкими деталями. Было влажновато, но все остались довольны результатом. Работы остались в классе, сохнуть и ждать следующего урока.

Работа китит

Урок №5 «Роспись куклы»

Это был заключительный урок, и всем нам от этого было немного грустно. Я рассказала ребятам о такой краске как акрил, мы обсудили цветовую палитру каждого героя. Перед тем как приступить к росписи я раздала детям наждачную бумагу и пилочки, и они немного подшлифовали работы, что бы убрать все неровности и лишние шершавости на работе. За тем все с энтузиазмом преступили к росписи. Урок прошел на

одном дыхании, детки были увлечены работой, ни кто не баловался. По ходу урока я подходила к каждому подсказывала и помогала. Все задуманное получилось. В конце урока мы обсудили работы, подвели итоги и каждый рассказал о своем фантазийном герое классу. Конечно же я всех похвалила и поблагодарила за работу!

3.4 Представление детских работ

1 Класс

Ерохов Богдан, «Пришелец» Михайлова Анастасия, «Слонопотам»

Бачилова Шура, «Снежок» Гололобов Тимофей, «Жорик»

4 класс

Жданов Дмитрий, «Мутирующий Оптимус Прайм» Донченко Анастасия, «Дельфиноптиц»

Верхотуров Андрей, «Злой охотник моря»

Заключение

Идея создания куклы из паперклея зародилась в моей душе еще с первого курса обучения в университете. Я рада что смогла попробовать себя в такой необычной роли как кукольник, пройдя все этапы создания куклы я вынесла для себя много нового. Я увидела мир кукол с другой стороны, этот мир очень интересный и необычный.

В своей работе я хотела показать, что желание человека «жить для себя» никогда не приносит ему истинное счастье. Эгоизм делает человека глубоко несчастным и одиноким. Я хотела показать это на примере женщины, потому что именно от чистоты женщин зависит будет или нет общество деградировать.

За время педагогической и преддипломной практики я познакомилась с устройством школы изнутри. Это был бесценный опыт, мое знакомство с педагогической деятельностью. На время практик мне были созданы очень хорошие условия, поэтому переход от теории к действию произошел очень легко. Проводя уроки, я стремилась сделать их разнообразными и интересными, быть ближе к детям. Тема «Кукла из паперклея» позволила научить детей пространственному мышлению, изготовлению каркаса для изделия, поэтапному выполнению работы от эскиза до завершения. Самое главное для меня, это то, что я нашла с детьми общий язык, они полюбили меня, а я их, по этому уроки прошли на одном дыхании, а ученики остались довольны.

Я довольна проведенной мною работой и уверена, что полученный опыт и знания пригодятся мне в профессиональной деятельности.

Библиографический список

- 1) Котова И.Н., Котова А.С. «Русские Обряды и традиции. Народная Кукла». - СПб. «Паритет», 2005. - 240 с.
- 2) .«Прекрасное своими руками». - Москва, Детская литература, 1987 г.
- 3) Юрина Н.Г. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Игрушки. - Москва, ООО Фирма «Издательство АСТ», 1999 г.
- 4) «Российский Этнографический музей - детям», методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербург, «Детство - ПРЕС»2001 г.
- 5) Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. - УПМ, 2008 г.
- 6) Анки даанен. Куклы в стиле фэнтези 2013.
- 7) Вотякова Е.Е. «Теория и методика преподавания изобразительного искусства» ОПД.Ф.4 Психология художественного творчества: учебно-методическое пособие к аудиторной и самостоятельной работе. - Красноярск «СФУ» 2012 г
- 8) Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. Москва. Педагогика, 1983.
- 9) Светлана Ежова "Кукла из пластика" 2011.
- 10) Авторская кукла. Моделирование и декорирование. Марина Друкер 2012.

Приложение

1. Текстовая часть дипломного проекта
2. Иллюстрации к дипломному проекту
3. Коллекция детских работ по итогу учебного проекта
4. Презентация дипломного проекта

