

Мастер класс: Текстильная кукла «Колокольчик» (кукла добрых вестей)

Светловская М.М.

педагог дополнительного образования детей
МБОУ ДО «ЦДТ Советского района г. Владивостока»

2020г.

Цель: Сохранить русские народные традиции.

Задачи:

- 1. Сформировать интерес к русской тряпичной кукле, рассматривая ее, как традиционное народное искусство.
- 2. Обучить технологии изготовления русской тряпичной куклы «Колокольчик»
- 3. Создать комфортную обстановку на занятии , а также атмосферу доброжелательности.

Структура мастер класса

- Теоретическая часть
 - введение
 - история куклы
 - типы и назначения
 - особенности текстильной куклы
 - правила изготовления текстильной куклы
 - техника безопасности
- Практическая часть
- Заключение
- Демонстрация моделей

Теоретическая часть.

1. Введение

● Сегодня народная текстильная кукла хранит и передает информацию духовного плана, творческую энергию народа, который создавал и бережно хранил традиции этого искусства. Это искусство таит в себе глубокие символические знания предыдущих поколений, наших предков.

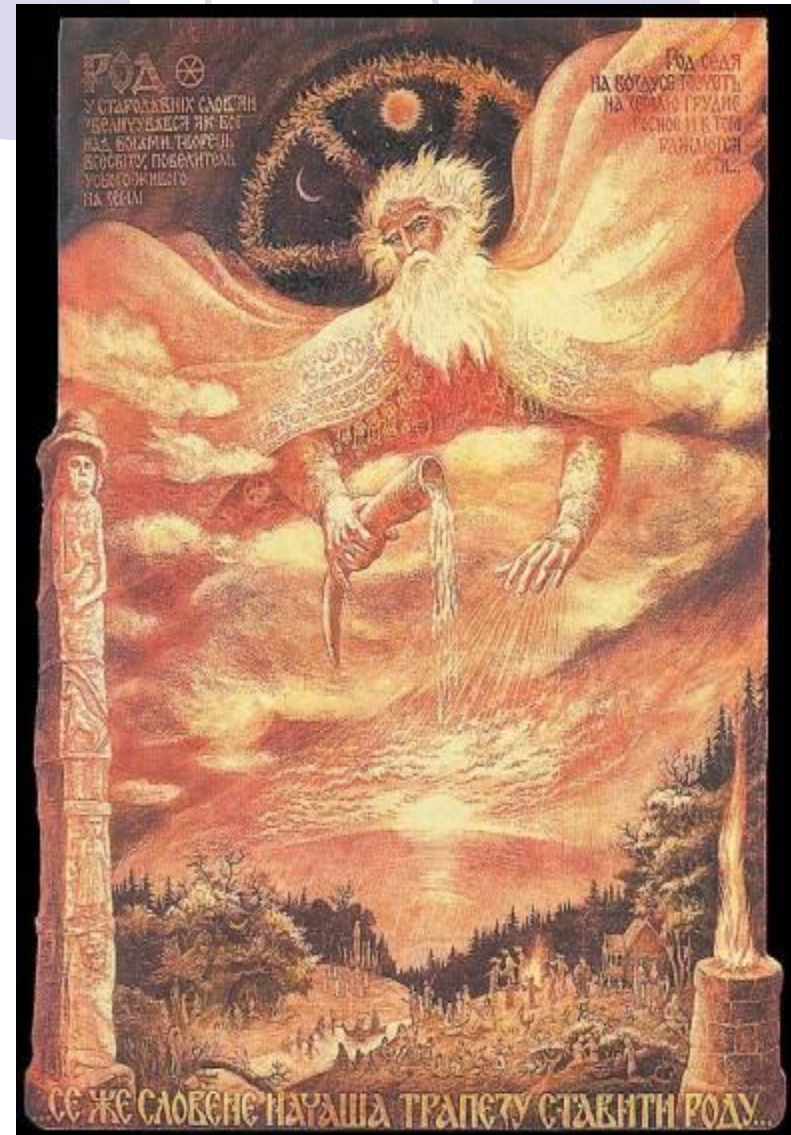

2. История куклы .

- Куклы-обереги на Руси ведут свою историю с древних языческих времен.
- Первобытный человек находился в растерянности. Все, что происходило вокруг него, было непонятным, а часто — пугающим. С неба лилась вода и падал огонь, который мог сжечь хижину.

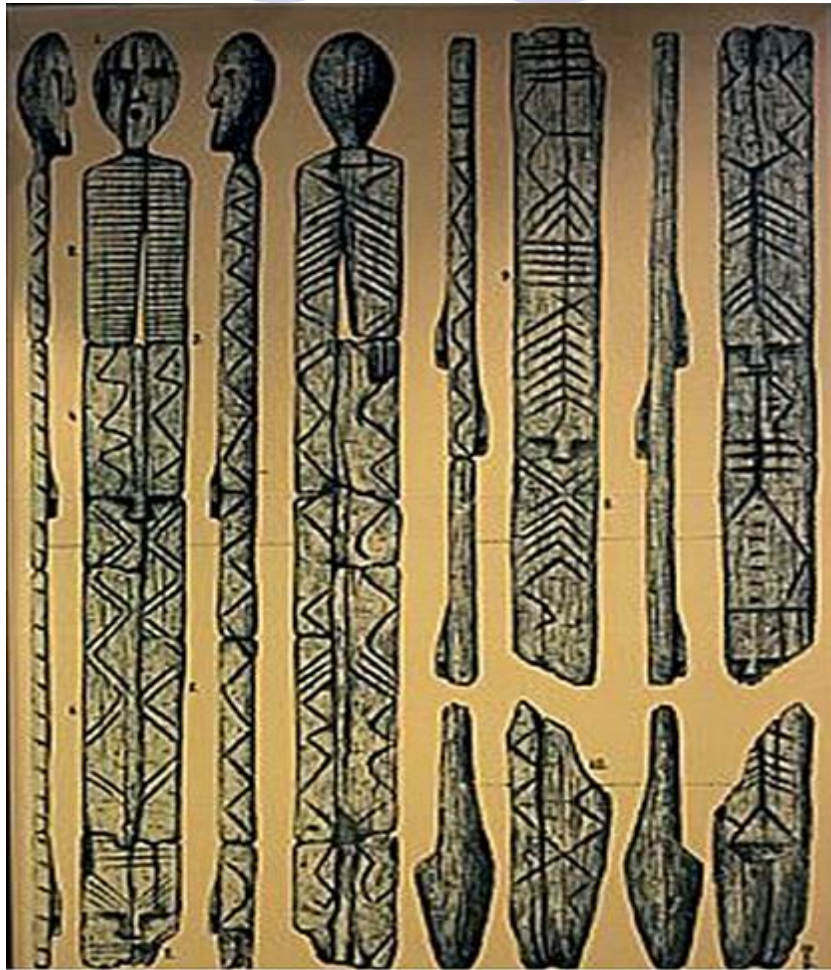
Разлившиеся реки «нападали» на человека и его хрупкое жилье. Всемогущее солнце то ласково согревало, то немилосердно жгло и лишало урожая. Грозный и невидимый ветер рушил хижины и валил деревья. Кто все это устраивал? Конечно, какие-то высшие и могущественные существа — боги.

И люди дали им имена и создали их портреты и скульптуры, чтобы было кому поклоняться, кого просить о милости и защите. Так появились кумиры, идолы, истуканы — изображения богов. Чаще всего их делали в виде человеческих фигур. Выходит, это и были самые первые куклы.

Шигирский идол Идол из уральских болот.

Славянские идолы — каменные и деревянные изваяния, что передавали образ славянских богов были непременно атрибутом жреческих религиозных обрядов Древней Руси.

Каменные истуканы

Когда люди сделали своих кумиров и начали им поклоняться, они немного успокоились и почувствовали себя уютнее в этом огромном и непонятном мире. Вместе с верой пришла и надежда. Так первые куклы облегчили жизнь первых людей. Потом они спасли множество человеческих жизней, заменив людей в обрядах жертвоприношения.

У наших предков был ужасный обычай: чтобы умилоstitивить богов, приносили в жертву им людей. Но однажды кому-то пришло в голову предложить богам вместо живого человека куклу. Взяли обыкновенное полено, обрядили его в платок и сарафан и принесли в жертву богам. Боги жертву приняли.

● Так кукла- полено спасла человека. Потом куклы служили оберегами от болезней, несчастий, плохой охоты, голода и бесплодия, а затем стали добрыми утешителями и воспитателями детей — игрушками.

3. Типы и назначения

- По народным поверьям оберегающие куклы несли в себе доброе начало, охраняли от темных сил, ссор, болезней. Куклы использовались для семейных и общественных **обрядов**. Ритуальную куклу, на которую заговорено заклинание тщательно берегли. Ей отводили сокровенное специальное место, ставили в красный угол.

- У наших предков тряпичные куклы бытовали как **обрядовые куклы** и как **игрушки-обереги** через которые дети знакомились с укладом жизни и получали космогонические, нравственные, символические и мифологические знания.

« Толстушка- Костромушка» (оберег от одиночества)

Игровые – костюмные куклы знатного рода

(Обрядово-обережная) символ
бесконечности жизни , мужского начала.

Кукла «**Кузьма и Демьян**» отражает космогоническое представление славян о «близнечном» мифе, имеющем место во многих индоевропейских космогонических системах (иначе **Белобог и Чернобог**).
Аналогично кукла «**День и ночь**».

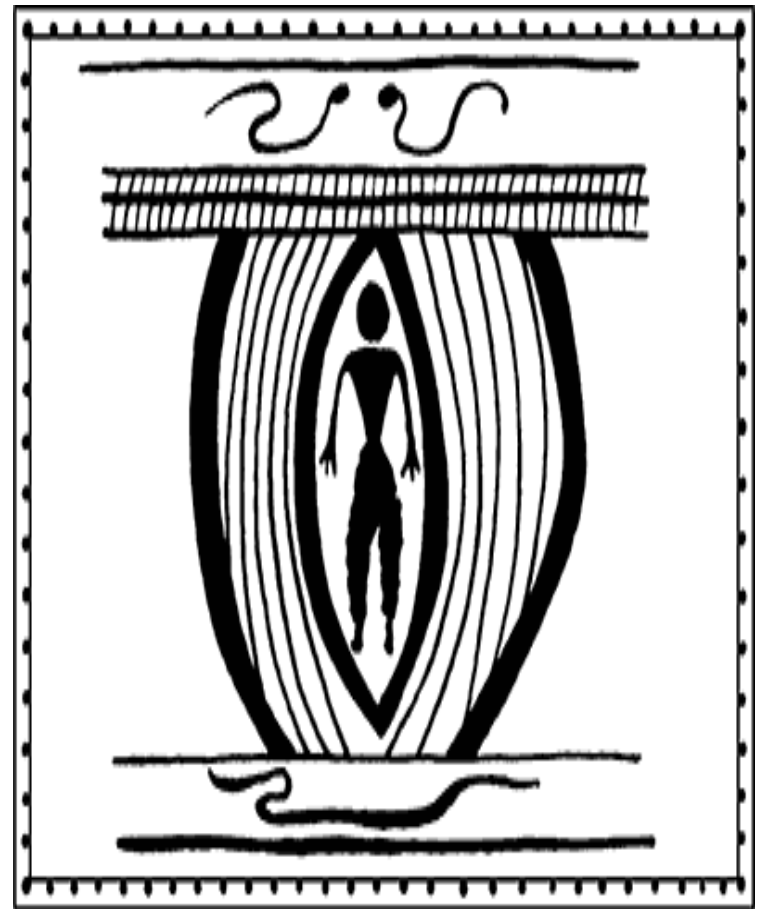
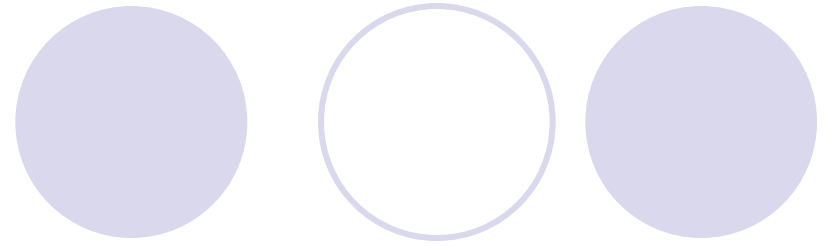
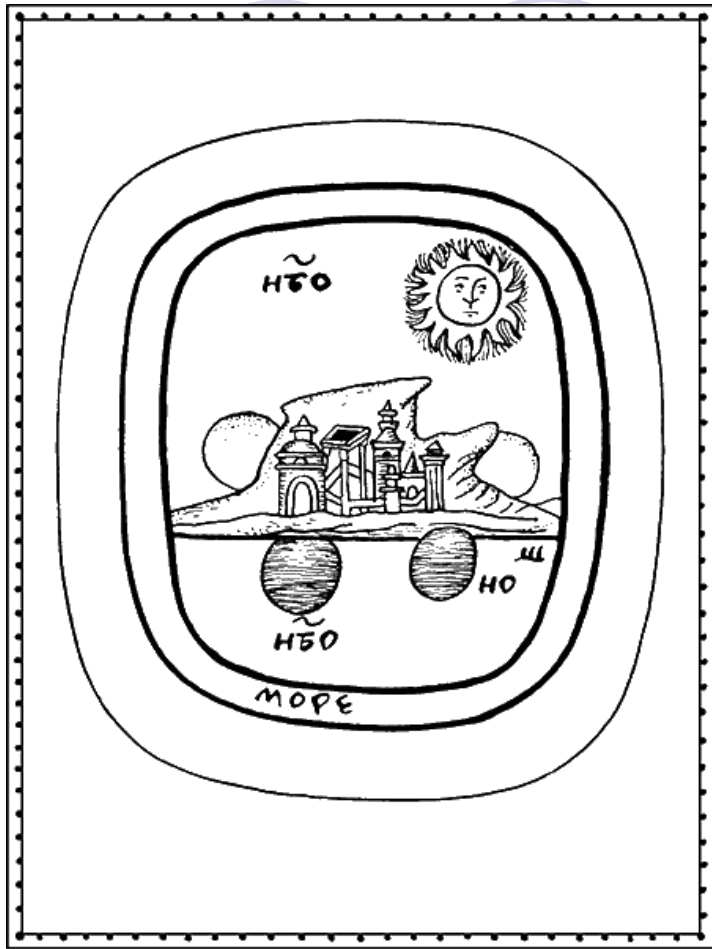

Белобог и Чернобог

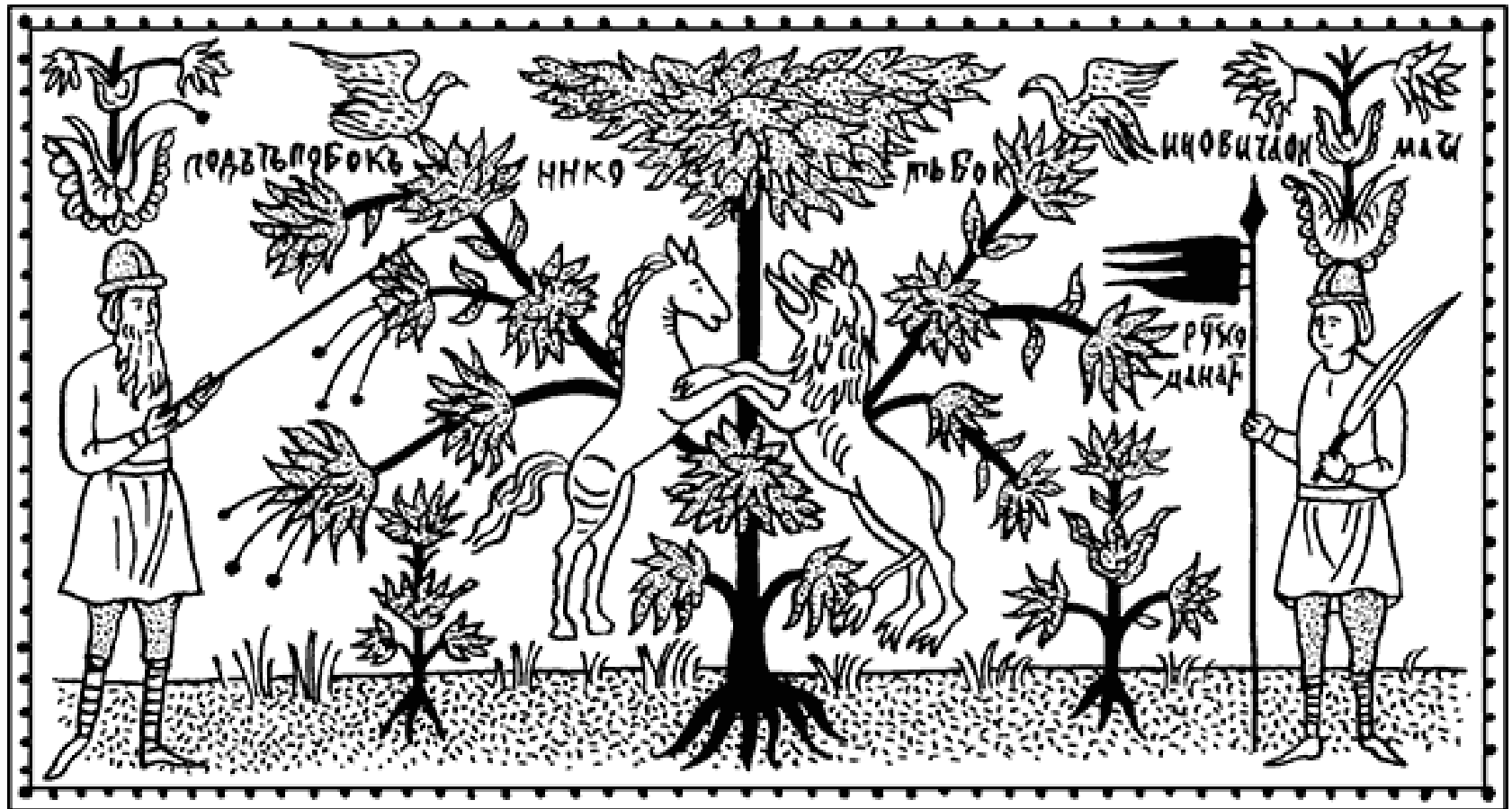

- **Древнейшей моделью семи или девяти сохранившейся до наших дней, являлась кукла Пеленашка, где есть ось, на которую наматывалось 7-9 слоев ткани. Она представляет собой славянскую модель мира 7 или 9 Небес**

Мировое Древо

● **Спиральность мира, его развития символизирует полоска ткани, свернутая как спираль «скрутка».**
Интересно, что рушники, половики, свитки хранятся в скрученном виде.

***Кукла-
скрутка
(закрутка,
скалка)***

● Пеленание ребенка. В этом находят свое отражение представления о структуре тонких тел человека, ДНК, демонстрируется спиральность многих явлений в окружающем мире. А если вспомнить пеленание новорожденного ребенка, которое сразу же наполняется не только разумностью действий, но и мифологической символикой.

- В таких примерах прослеживается многослойность традиционной культуры. Иначе говоря, дублирование знаний о мире (жизненно необходимых) в разных формах.
- Архаическое сознание – неразделенное по сути, магическое, легкое общение со своим подсознанием.

- Рукоделие – в архаическом сознании - творение мира. Из хаоса получается упорядоченное (социализированное) пространство.

- По законам народной жизни отслужившая вещь вновь включалась в круговорот жизни. Целые куски изношенной одежды использовали для изготовления кукол. Считается, что ношенная ткань несет в себе часть жизненной силы человека ее носившего.

Сам процесс изготовления текстильной куклы символизирует выделение предмета из мира природы. Изношенные вещи рвали на аккуратные полосы, квадраты, олицетворяя переход от хаоса к порядку. Куски ткани складываются в систему, что придает изделию целостность. Края не обработаны – подчеркивается связь с хаосом.

- Куклу легко изготовить, но легко и разобрать на тряпочки (человек приходит в этот мир и уходит из него легко и на время).
- Кукла – в мифологическом сознании магический предмет, посредник общения между человеком и иным миром.

Особенности текстильной куклы:

- Выполняется скручиванием полосок ткани: русское слово «кукла» родственно греческому «киклос» (круг) и означает нечто свернутое.
- Натуральные материалы: лен, кудея, палочки лесных деревьев, солома, лыко, трава, березовое полено.

- Куски своей ношеной (счастливой) одежды;
- Делается без иголки и ножниц - «не коланная, не резанная»; все составные части крепятся нитками, поясками. Легко делается – легко разбирается; священен сам предмет, когда наполнен символикой.

● Безликость, чтобы не вселился дух иного мира. Безликость — это следы древней «оберёжной» роли куклы, когда игрушку боялись полностью уподобить человеку. По народным поверьям, кукла с лицом как бы обретала душу и становилась опасной для ребёнка, а безликая считалась предметом неодушевлённым и не могла ему повредить, она не может быть двойником какого-либо человека и никто не может причинить зло через эту куклу.

- «нет лица – чтобы не увидела, нет рук – чтобы не схватила, нет ног – чтобы не догнала».
- Соизмеримость руке изготовителя (в ладонь и в локоть) (соответствие именно этому человеку).
- Используются ткани трех цветов – белого, красного и черного.

- Детали кукол не сшивали, а связывали между собой, приматывали друг к дружке. В некоторых случаях навивали нити «по солнышку», т. е. с востока на запад, в других - по особой схеме, избегая повторных витков. При этом формулировали желания, напевали, приговаривали или читали молитвы (и только в редких специальных случаях хранили полное безмолвие)

Делали кукол, в основном, женщины - хранительницы родовых традиций еще со времен эпохи матриархата. Женщина всегда отличалась особым созидательным даром, который в те далекие времена особенно ярко проявлялся в быту. К тому же, как по сей день утверждают поэты, каждая женщина - чуть-чуть колдунья.

- Колдовской подход проявлялся и в запретах на изготовление обрядово-обереговых кукол. К примеру, их нельзя было делать в «плохое» для любого рукоделия время. Не только в праздничные и выходные дни, но также ночью, плюс - по средам и пятницам

Считалось, что в это время с текстилем (нитками, пряжей, холстами) «работают» духи и нечистая сила (в частности кикиморы и русалки). Зато, занятие рукоделием в «хорошее» время (особенно в зимний сезон) приветствовались и нередко проводились мастерицами массово, в форме девичьих посиделок.

● Еще одна интересная особенность - изготовление обрядово-обереговых кукол в один прием, не откладывая начатый процесс ни «на завтра», ни «на потом». Причиной тому старинная примета: **дело, сделанное во второй раз, перечеркивает то, что было сделано в первый.**

- Поэтому наши с вами пра-пра-бабули не мели избу в две метлы, не ставили хлеб в печь два раза и считали, что нечисть можно убить исключительно с одного удара (прихлопнешь второй раз - оживет и ускачет, зараза).

Нужно помнить

- **По-настоящему сильный оберег нельзя купить! Он должен «найтись» среди Ваших вещей! Создавая обереги, надо соблюдать некоторые правила.**

Правила.

Правило первое. Обереги не могут быть изготовлены для себя.

Правило второе. Никто не может заставить кого-либо изготовить для себя оберег или упросить сделать это. Обереги изготавливаются только по доброй воле и от чистой души.

Правило третье. Самые сильные обереги - те, которые изготовлены, сделаны для вас вашими кровными родственниками: отцом, матерью, братом, детьми. Супружеские связи по традиции не считаются кровным родством, но, если супружество гармоничное и счастливое, взаимно созданные обереги тоже имеют большую силу.

Правило четвертое. Нужно очень тщательно относиться к выбору материалов для оберегов, ведь часто материал (камень, дерево), который хорош для вас, совершенно не подходит для того, кому вы этот оберег создаете.

Правило пятое. В процессе создания оберега вы должны постоянно думать о том человеке, для которого вы его делаете, держать перед мысленным взглядом его образ, ощущать его энергетику, настрой, характер, потребности.

Если вы будете соблюдать все пять правил, вероятно, сделанный вами оберег действительно сумеет защитить своего хозяина от множества бед и напастей.

Практичкская часть

Кукла Колокольчик

- Родина этой куклы - Валдай. Оттуда пошли валдайские колокольчики. Звон колокола оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а сверху напоминает солнышко.
- У куколки три юбки. У человека тоже три царства. **Медное, серебряное, золотое.**

- И счастье складывается тоже из трех частей. Если телу хорошо, душе радостно, дух спокоен, то человек вполне счастлив.
- Эта куколка - веселая, задорная, приносит в дом радость и веселье. Это оберег хорошего настроения. Даря Колокольчик, человек желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нем радостное и веселое настроение.

Для изготовления куклы нам потребуется:

- Для юбки:.. Три квадрата разноцветной ткани.
- 1. лоскут- 50*50 (1-ая юбка)
- 2. лоскут- 48*48 (2-ая юбка)
- 3. лоскут- 46*46 (3-ья юбка)
- Для головы и рук:
- 4. Лоскут светлой или белой ткани прямоугольной формы 35*28
- 5. Ветошь .
- Для косынки:
- 6. Лоскут ткани яркой расцветки: 23*23
- 7. Нитки (желательно красного цвета) и узкая тесьма .
- 8. Колокольчик.
- 9. Ножницы.

Технология изготовления

● Вырезание круга

- 1. Берем первый квадрат ткани размером $50*50$ см., складываем его по диагонали, получившийся треугольник складываем еще три раза пополам, лишнюю часть отрезаем . Треугольник разворачиваем и нижнюю часть выравниваем по дуге .
- 2. Таким же образом вырезаем два других круга. из квадратов размером $48*48$ см. и $46 *46$ см.
- 3. Полученные три разноцветных лоскута –круга ,накладываем друг на друга.
- 4. Берем ветошь, скатываем в комочек .

- 5. Берем нить длиной 100 см., складываем ее пополам и обматываем ею комочек из ветоши.
- 6. С изнанки в середину большого круга вкладываем полученный комочек ветоши обмотанный нитью. Другой нитью размером 20 см. перетягиваем по шее, образуя голову и пышные юбки.
- 7. Затем прямоугольным лоскутом белой ткани покрываем и перевязываем голову.
- 8. Из оставшейся по бокам ткани складываем рукава-жгутики, и образовавшиеся на концах манжеты или кулачки перевязываем.

- 9. Берем нить длиной 20см. и перевязываем на 3-4 см ниже рукавов .
- 10. Переворачиваем куклу головой вниз, опускаем все три юбки и верхнюю часть перетягиваем ниткой.
- 11. Продеваем нить в колокольчик , вставляем колокольчик в свободное пространство и закрепляем..
- 12. Платок и фартук завершает колоритный образ танцующей бабы или девочки -колокольчика.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать следующее. Кукла и есть тот пласт народного искусства- который, в свою очередь будет многогранным драгоценным камнем который нужно изучать со всех сторон. Любой народ должен хранить традиции своих предков, ведь без этого ,как известно, не может быть будущего. Главное – сохранить и донести до будущих поколений накопленный опыт мастеров.

Демонстрация изделия

- Аксененко Ульяна
(4 год обучения)
- Кукла знатного
рода

Куклы обереги

- Рябинка символ женской мудрости, материнства, домашнего очага
- Кубышка-травница Целительная кукла. Оберегает от болезней и недугов
- Кукла-Веснянка Игровая кукла. Оберег молодости и красоты

Форум Национальных культур «Содружество 2009г.», выставка. ВГУЭС

Форум Национальных культур «Содружество 2009г.», выставка. ВГУЭС

Мастер - класс МОУ СОШ №61

Мастер - класс МОУ СОШ №61

Куклы на выставке в ЦДЮТ г. Владивостока

Выставка-ярмарка «НОЧЬ МУЗЕЕВ», музей им. Арсеньева

Литература

- Мифология. Энциклопедия, -М. 2002
- Б.А.Рыбаков. «Язычество древних славян», -М. 1997
- В.Калашников. «Боги древних славян», -М. 2003
- Д.Гаврилов, А.Наговицын «Боги славян. Язычество. Традиция», -М. 2002
- Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян, -М. 2000
- М. Семенова. Мы – Славяне! Популярная Энциклопедия., 2006
- Г. Дайн, М. Дайн. Русская тряпичная кукла. Культура и традиции, 2007
- В. И. Голованов. Творчество от истоков до современности, -М. 2009
- С.Б . Деревянко. Жизнь на Руси. , Р. н. Д. 2005
- Дополнительное Образование . Занятия по прикладному искусству 5-7 классы