

История возникновения игрушки, куклы и их роль в жизни человека

Презентация
ученицы 4 «а» класса МБОУ Троицкой СОШ имени С.Н. Воронина
Арзамасцевой Елизаветы

- План работы:
- 1. Введение.
- 2. Возникновение игрушки, куклы.
- 3. Типы и назначение народной славянской куклы.
- 4. Преображение игрушки в связи с развитием общества.
- 5. Современная авторская кукла.
- 6. Заключение.

Введение

Возникновение игрушки в человеческом обществе ученые связывают с развитием трудовой деятельности первобытного человека. С тех древнейших времен известны игрушки в форме орудий труда, оружия, предметов быта, с помощью которых дети осваивали многие жизненно важные действия, способы деятельности.

- Археологические исследования, литературные источники донесли до наших дней сведения об игрушках древнего мира.

- В Древнем Египте игрушки делали из дерева, ткани. Сохранились фигурки домашних животных, куклы, мячи. Древние мастера пытались «оживить» игрушку, передать в ней характерные движения, присущие реальному предмету.

В античные времена в Греции, Риме игрушки считали важным средством воспитания. Сохранялись художественные игрушки из слоновой кости, янтаря, терракоты (куклы, фигурки животных). Было развито ремесленное производство игрушек, которые стали предметом торговли в разных странах. Для развития силы, ловкости производились мячи, волчки, серсо. По свидетельству греческого философа Плутарха, среди игрушек тех времен были игрушки с заводными механизмами, что говорит о высоком профессионализме мастеров.

На территории Восточной Европы древнейшие игрушки, которые найдены археологами, относятся ко II в. до н.э. Это скифские всадники и повозки из глины.

При раскопках славянских городищ Среднего Приднепровья были обнаружены погремушки, глиняные фигурки, относящиеся к VI-VIII вв. н. э.

Образцы древнерусских игрушек (глиняные свистульки, уточки, птички, куколки) найдены в ходе археологических исследований в раскопках Радонежа, Москвы, Коломны.

- Мир кукол полон сюрпризов и загадок. Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен строительства египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых.

Возникновение игрушки, куклы

- Всюду, где селится и живет человек, от суровых заснеженных арктических просторов до знойных безводных песков пустыни, кукла – неизменный его спутник. Она проста, но в этой простоте таится великая загадка. Кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обретает жизнь при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты создающего ее народа.

- На долю кукол выпали самые разные предназначения. Сначала человеческие фигурки из глины устанавливали в качестве стражей усопших. Позже их стали приносить в жертву богам, чтобы оградить себя от несчастий и болезней.

DariaTrava
dariatrava.livejou

- Вокруг первобытного человека творилось много чего необычного, необъяснимого, пугающего и непонятного. Кто всё это посылал на землю? Конечно, какие-то высшие и могущественные силы-боги. Люди стали поклоняться богам, просить о милости и защите. Так появились кумиры, идолы и истуканы – изображения богов. Обычно их делали в виде человеческих фигур. Выходит, это и были самые первые куклы.

Исследуя историю, мы можем понять, что в древнем мире, куклы применялись не только для игр, но и для обрядов. Это были предки народных игрушек.

Большинство исследователей придерживаются мнения, что кукла стала игрушкой далеко не сразу. И вот почему. В глубочайшей древности, на ранних стадиях развития общества, между созданием предметов религиозного культа и созданием игрушки не было разницы, мир детей мало отличался от мира их родителей в том смысле, что ребёнок рано вступал во взрослую жизнь, приобщаясь к её ценностям. Именно поэтому древние куклы являлись не совсем игрушками. У них было другое предназначение: участие в ритуалах, празднествах.

- Развитие цивилизации увеличило период детства, что усложнило конструкции игрушки, её специализации. Кукла стала детским, особым и самостоятельным культурным явлением. Постепенно игрушка превращалась в средство воспитания и обучения ребёнка.

- Итак, кукла - это игрушка, сделанная в виде фигурки человека. Значит человек, старался показать схожесть куклы с человеком. И над этим стоит задуматься. В русском языке слово «кукла» - это одушевленное имя существительное. Одушевлённое, значит, имеет душу! Мастер-кукольник, вкладывая душу в свое произведение, словно творец, создает подобие человека.

Типы и назначение народной славянской куклы.

- Народные куклы по своему назначению делятся на три большие группы: куклы – обереги, игровые и обрядовые .

- Кукла-оберег. Это особенная категория кукол. Сначала кукла была «игрушкой», а потом она стала защитой от болезней, несчастий и всяких злых духов. Она как бы заменяла собой человека, отвлекала на себя злые силы и тем самым берегла своего хозяина. Так её и звали: оберег или берегиня. Считалось, что при изготовлении обереговых кукол недопустимо было использовать колющие и режущие предметы, которыми человек мог пораниться. Поэтому тряпочки и нитки для будущих кукол нужно было не резать, а рвать.

В мифологическом сознании наших предков тело человека, как многие окружающие предметы, вбирало в себя три мира Вселенной. Это верхний, средний и нижний миры. Голова олицетворяла Небо. Не случайно русские женщины всегда покрывали голову платком. Кукольной голове тоже было что скрывать. Ее набивку валяли как мяч из очеса собственных волос и шерсти животных, из кудели, хлопьев от конопли, тряпок. Наполнителем кукол были и зола, и крупа, как жизнь отгоревшая, так и зарождающаяся. Изображение лица в кукле было запрещено, и запрет этот долго действовал. За его соблюдением строго следили старшие. Деревенские женщины считали, что лицо кукле вовсе не нужно: в доме не должно быть лишних глаз. Глаза, нос, рот, уши, даже нарисованные, - это врата, через которые проникают в наш мир и добрые и злые силы. Шаровидная голова символизировала солнце, выражая стабильность, защищенность, вечность. Туловище куклы – это связь с нижним миром – с миром предков. Отсутствие ног объясняется не тем, что наши предки не умели их делать, а тем, чтобы кукла не убежала, ведь она тоже член семьи, ею дорожат. Кукла должна была давать покой, поэтому руки не изображались. А когда стали мастерить руки, то они были пустотелые, без кистей. Это делалось, чтобы предки не навредили. Не только детские куколки были оберегами. Жили в домах куклы-домовые. Кстати сказать, и теперь городские жители стараются приобрести или сами сделать куклу-домового или куклу – «берегиню» домашнего очага.

- Игровая кукла. Кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она обязательный спутник детских игр и самое доступное детям произведение искусства. Игровые куклы предназначались для забавы детям.

- Делали кукол не только из тряпок, а из глины, дерева, кости, соломы, ниток и даже из сыра. Самые старинные матерчатые куклы, что дошли до нас, сделаны во второй половине XIX века. В кукол из ткани играли дети во всех странах мира. Матерчатая кукла была любимой игрушкой и маленькой принцессы, и крестьянской девочки. Этих кукол мастерили своими руками с выдумкой и любовью. Пока дети были маленькими, куклы для них шили, мамы, бабушки, старшие сёстры. С пяти лет каждая девочка могла сделать себе куклу сама. Вышитый узор, которым когда-то украшали наряд куклы, тоже не был случайным. Каждый его элемент хранил магическое значение.

- Слово «узор» обозначало «призор», т. е. «присмотр». На кукольном платье, как и на костюме взрослого человека, вышивали: о круги, кресты, розетки – знаки солнца; о женские фигурки и оленей - символы плодородия; о волнообразные линии – знаки воды; о горизонтальные линии – знаки земли; о ромбики с точками внутри — символ засеянного поля; о вертикальные линии — знаки дерева, вечно живой природы.

- Но, даже когда кукла стала просто игрушкой (появилось лицо), долго еще сохранялось в обычаях простых людей трепетное, бережное и уважительное отношение к ней. В русских крестьянских семьях игру в куклы не считали пустой забавой. Наоборот, она всячески поощрялась. Крестьяне верили, что чем больше и усерднее ребенок играет, тем больше будет достаток в семье и благополучнее жизнь. А если с куклами плохо обращаться, играть небрежно и неряшливо — неприятностей не миновать. В куклы играли и девочки-малышки, и девушки-подростки, и девушки «на выданье». Они брали своих кукол на посиделки, в гости, в поле. По красоте самодельной куклы судили о вкусе и умениях ее хозяйки. Бывало, что девушка брала с собой корзину с куклами, выходя замуж, и играла ими в свободную от работы и других забот минутку, пока у нее самой не появлялась дочка. Тогда куклы переходили к девочке « по наследству».

- Кукол бережно хранили и никогда не выбрасывали. Кукла на самом деле выполняла очень важную роль. С помощью неё старшее поколение могло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше накопленный жизненный опыт.

Обрядовая кукла. Было время, когда куклы спасали людям жизнь, заменив человека в обрядах жертвоприношения. У наших предков был ужасный обычай: чтобы умилостивить 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. Появились и другие куклы – чучела, которых приносили в жертву разным богам. У каждой куклы было своё имя: Кострома, Морена, Купало, Ярило, Масленица, Покосница, и другие. Смысловое содержание обрядовых действий наших предков соединяло в себе идею возрождения жизни, плодородия, благополучия. В ритуалах и обрядах прослеживается желание призвать силы природы на нужные земледельческие действия. Обряды жертвоприношения превратились в настоящие праздники. Наряженных кукол с песнями носили на руках, водили вокруг них хороводы, затевали игры, затем «отдавали» богам – топили в реках, сжигали на кострах, разбрасывали по полям. А взамен просили счастливой любви, хороших урожаев, здоровья.

- Многие обрядовые куклы популярны и в наше время. Например, знакомая всем, «Масленица». Кукла делается в человеческий рост из соломы или лыка. Её закрепляют на крестовине из дерева. Солома, как и дерево, олицетворяет буйную силу растительности. Одежда на кукле должна быть с растительным рисунком. На руки её вешают тесёмки, завязывая которые, люди загадывают желания. Эти тесёмки, чтобы желания сбылись, должны сгореть вместе с куклой.

- Итак, народные куклы не только игрушки, но и близкие друзья. Они похожи на людей. Изначально кукла служила и тотемом, и обрядовым символом, превратившись позднее в детскую игрушку.

- Куклы – обереги
- С самого рождения и до смерти русского человека сопровождали куклы. В старинной русской деревне люди были лишены той элементарной медицинской помощи, как мы её понимаем сегодня. Рождение ребёнка было опасным как для него самого, так и для его матери. Крестьяне считали, что злые духи стараются всячески навредить беззащитным людям. Чтобы обмануть нечистую силу, совершались многочисленные обряды.
- Крестьяне очень тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Вместе со свивальниками, пеленкой с уголком от дурного глаза, и одеяльцем, будущему малышу сооружали куклу «пеленашку». Игрушку сворачивали из цветных тряпок, и клали в пустую пока колыбельку: обжить, обогреть. А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали с ним, чтобы сбить злых духов с толку. В кроватке куколка находилась до крещения ребёнка, чтобы принимать на себя все напасти, угрожающие не защищённому крестом чаду.

- Делали «пеленашку» без иголки и без ножниц - нельзя было ни порезать, ни уколоть, ведь в этот талисман вкладывалась материнская сила и забота, которые должны были оберегать младенца. В этой кукле воспроизводились мироощущения русских крестьян. Считалось, что ограничение движения сделает ребёнка незаметным для злых духов, поэтому почти весь первый год жизни младенец проводил в колыбели плотно спеленатый.

- Ребёнку делали также куклу – «бессонницу», которая охраняла сон малыша. Как правило, эти куклы были небольшого размера. Берегиню сна подвешивали над изголовьем кровати. Верили, что она отгоняет дурные сны.

- В подарок на именины делали куклу - «ангелочка». Это незамысловатая, но очень симпатичная кукла – оберег, бытовавшая во многих губерниях России. Её изготавливали, используя старинную традиционную технологию, имея под рукой всего лишь лоскутки светлой ткани и нитки.

На Руси, да и у многих славянских народов, существовало огромное разнообразие тряпичных кукол. Есть еще одна кукла, которая сопровождала ребенка с самого детства и до тех пор, пока не «уходила», то есть рвалась, портилась. Это «вепсская кукла». Принадлежит она северному народу – вепсам, такую куклу еще называют «капусткой» за множество юбок. Делалась она из старых материных вещей, без использования иглы и ножниц. Это для того, чтобы жизнь ребенка не была резаная и колотая. Эта кукла была оберегом. Вепсская кукла отличается ярко выраженной социальной и половой принадлежностью – это образ замужней женщины. Эта кукла была хранительницей домашнего очага, богатства и благополучия. Детали куклы не сшиваются между собой. Её делают из обрывков изношенной одежды, из них же надёргивают нити для путанки и связывания деталей куклы.

- Раньше к любому празднику в семье мастерили куклу, в которую вкладывалась частица души. Поэтому выбрасывать таких кукол считалось делом грешным. Их бережно складывали в сундук. Тряпичную берегиню дарили не только малышу. Такую куколку, сделанную своими руками, мать дарила дочке перед свадьбой, благословляя ее на замужество. В каждом доме, например, обязательно «проживали» и оберегали хозяев от различных болезней двенадцать кукол-лихоманок. Заговоренные куклы ставились рядком за печкою и хранились до церковного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы – 7апреля (26 марта по старому стилю). Накануне Благовещения, ночью, куклы - лихоманки сжигались вместе со старыми соломенными постелями, с человеческими недугами и болезнями.

- Во времена всеобщей борьбы с язычеством и невежеством, чтобы не попасть в неприятную историю, эти куклы были видоизменены и из двенадцати превратились в одну. Назвали её - кукла «веснянка».

Сегодня интерес к народному творчеству необычайно велик: создаются кружки народной игрушки, организуются выставки народного творчества, возрождаются праздничные народные гуляния, в высокой моде находят неожиданные отражения элементы русского народного костюма.

Преображение игрушки в связи с развитием общества.

- Игрушки оказались «чувствительными» к изменениям, происходящим в человеческом обществе. С развитием промышленности, средств передвижения, техники в целом меняется содержание игрушек, появляются новые виды. Конец XIX - начало XX в. - время развития технических игрушек. Появились разнообразные модели транспортных средств (автомобили, поезд и др.). Механизмы движения этих игрушек претерпевают изменения и дополняются по мере развития науки и техники. Очень скоро наряду с механически устройствами появляются пневматические, магнитные, электрифицированные игрушки.

- Простая кукла также развивается и преображается. Куклы становятся действительно похожи на людей, обретая иное значение для человеческого общества. Кукла перестала быть частью культов и обрядов, она обрела новую функцию – эстетическую, художественную и обучающую функцию.

Современная авторская кукла

- Судьба и предназначение куклы породили бесконечное многообразие ее видов и форм. Но есть куклы, чья функциональность и практическая польза не имеют значение; они живут по законам высокого искусства, запечатлев в себе глубокий смысл, красоту и выразительность форм. Эти куклы, подлинные произведения искусства, задумываются и рождаются, подобно живописи или музыке, и главное в их природе – художественный образ. Именно художественные авторские творения способны расширить обыденные представления о месте и роли куклы.

В середине XX века – века новых технологий и синтеза искусств – появляется новый жанр искусства - художественная кукла. Эти произведения созданы исключительно для созерцания и порой поражают своей глубиной. К настоящему времени этот вид искусства полностью сформировался, обрел собственные направления и течения, имеет своих классиков и авангардистов.

- На сегодняшний день в России происходит настоящий кукольный бум. У нас существуют удивительные, не на кого не похожие художники авторской куклы.

- Так что же такое авторская кукла? Авторская кукла чаще всего выполняется в единственном экземпляре, представляет собой плод длительного кропотливого труда. Может иметь портретное сходство с определенным человеком (портретная кукла), свой набор одежды и миниатюрных аксессуаров, быть изготовленной подобно монолитной скульптуре, цельной или иметь шарнирные суставы (БЖД): такой кукле может быть придана практически любая эмоциональная поза.

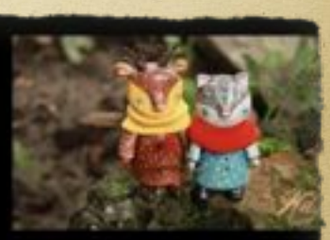

katafonis

- Мир авторской куклы – это своеобразная мастерская, где создаются самые необычные и удивительные образы. Кукла может быть не только подобие человека, в ее природе заложена способность делать то, что человеку не доступно. В авторские куклы закладывается глубокий внутренний смысл.

- Современные художники создают работы, которые можно с большим трудом отнести к куклам, несмотря на их кукольную технологию. Скорее их можно назвать фигурами, объектами. Их нельзя отнести к бутафории, скульптуре малых форм или одетой скульптуре. Они слишком подробны, отточены, ювелирны.

- Авторская кукла в России берет свое начало в среде профессиональных художников. Живописцы, скульпторы, дизайнеры, художники театра и кино, ювелиры, мультипликаторы, декораторы нашли в искусстве авторской куклы способы самовыражения и реализации. Именно поэтому художественный уровень российских кукол очень высок. Уже позднее, когда это стало популярно, появилось множественно кукольников-любителей, среди которых иногда рождаются настоящие профессионалы.

Авторская кукла – неповторимое произведение искусства, кропотливая работа, требующая от художника не только полета фантазии, но и солидного мастерства скульптора, знания различных технологий работы с материалами и огромного терпения. Она уникальна не только тем, что сделана в единственном экземпляре. Частица души художника живет в кукле, превращая ее в настоящее произведение искусства.

При изготовлении авторских кукол, так же как и для других типов, чрезвычайно важны используемые материалы и их возможности. Для создания скульптурных частей прибегают к различным видам керамики, пластическим массам, дереву, ткани, бумаге, для создания костюма, как правило, обращаются к разным видам текстиля. Пересечение многообразия материалов, а также жанров (костюмная, портретная кукла, кукла-персонаж) и типов интерпретации порождает разнообразие мира художественной куклы.

Авторская кукла развивается как художественный объект и как особое творческое направление.

Заключение

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. Современные игрушки и куклы по-прежнему служат развитию человека, трансформируются и живут вместе с ним, помогаю детям осваивать взрослый мир.

Сегодня куклы и игрушки часто вносят новый эстетический и художественный смысл в нашу жизнь.