

Педагогический потенциал куклы (из опыта работы в мастерской «Интерьерная игрушка»)

Гроссман Наталья Ивановна,
педагог дополнительного образования высшей категории,
ФГБОУ «Всероссийский Детский Центр «Океан»,
почётный работник сферы воспитания детей и молодёжи РФ,
адрес электронной почты: Natali_Grossman@mail.ru

«Игра не пустая забава.
Она необходима для счастья детей,
для их здоровья и правильного развития»
Д. В. Менджеринская

Аннотация. В статье рассматривается особая роль кукол, сделанных своими руками, и их значимость для подростков, которые их шьют. Автор раскрывает возможности педагогического потенциала куклы, приводит примеры из своей педагогической деятельности о благотворном влиянии процесса её изготовления на становление личности ребенка, на его социализацию в современном мире. Рассмотрены истоки создания народной тряпичной куклы, приводятся и анализируются взгляды известных педагогов исследователей.

Ключевые слова: кукла, педагогический потенциал куклы, процесс изготовления куклы, мастерская «Школа дизайна», программа «Интерьерная игрушка», ВДЦ «Океан»

Игра и игрушка - важнейшие составляющие любой культуры. Какова культура, таковы и игрушки. Через игрушку происходит передача детям сущности отношений людей, их бытия и сознания.

Работая много лет в ВДЦ «Океан», наблюдаю, что интерес к игрушке, сделанной своими руками, не пропадает, ни с течением времени и сменой поколений, ни с взрослением тех, кто их делает. Ребята 12 -16 лет с

удовольствием шьют любимых персонажей, забавных животных и кукол не только в подарок, но и, прежде всего, для себя.

Я хочу рассмотреть роль кукол, сделанных своими руками, и их значимость для ребят, которые их шьют.

Кукле на Руси всегда уделяли большое значение. Кукла считалась оберегом, она охраняла сон и покой, оберегала от сглаза и другой беды. Сватаясь к девушке, гости обращали внимание, как одеты её куклы, порядок ли в её кукольном уголке. Считалось, что к своим детям она будет относиться так же, как относится к куклам сейчас. Выходя замуж, девушке разрешалось взять с собой корзину с куклами и, даже играть в них до тех пор, пока не появятся свои дети. «Если заблудишься в лесу или тебе понадобится помощь, спроси у куколки, что делать», - напутствует мать дочь в русской народной сказке. Создание кукол во многих культурах является творческим способом разрешения жизненных трудностей. Люди верили, что кукла помогает им в безвыходных ситуациях. Кукла – это помощник, который может пригодиться, ресурс, который всегда доступен. Она появляется в трудную минуту и подсказывает, как поступить.

Проходило время, менялся жизненный уклад, менялся мир игрушек. Кукла потеряла своё магическое значение, забылся её символический смысл, но не утратилось то, что составляет духовную ценность игрушки. Игрушка, сделанная своими руками, передаёт ребёнку ощущение радости труда и красоты, помогает выразить и понять свой внутренний мир. Куклу на Руси считали живым существом – её нельзя было резать и колоть. Поэтому иглолку и ножницы долгое время использовали только для изготовления одежды куклы, а сами куклы были «закрутками», ткань закручивали и завязывали нитками. Но, посмотрите, как относятся современные дети к кукле! Она для них тоже живая. Поэтому игры в куклы, так же, как и раньше, учат доброте и соучастию, погружая в реальный мир переживаний, эмоций и чувств. «Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же невысказана, как женщина без детей», - писал Виктор Гюго в романе "Отверженные". Вместе с куклой дети смеются, а утрата ее сродни реальной потере. Часто вспоминаю случай из своей жизни: когда моей дочери было лет 10, у неё была большая сшитая из ткани кукла. Она с ней часто играла, таскала по улице, надевала на неё свою одежду – ей нравилось, что куклу издали принимали за живого ребёнка, ведь тогда ещё не было фабричных «Беби-Боннов». Но со временем Катя стала больше играть с пластмассовой куклой «Барби», а про свою самодельную старенькую куклу забыла, она

пылилась в кладовке. И как-то, убираясь в квартире, я её выбросила. Через какое-то время дочь вспомнила о кукле, искала её и, не найдя, спросила у меня. На что я объяснила: «Катя, она же старая была и грязная, у неё рука была оторвана – я её выбросила». Дочь помолчала и, глядя на меня, спросила: «Мама, а если у меня бы не было руки, ты бы меня тоже выбросила?» Мне было очень стыдно за свой поступок, и больше я никогда не выбрасывала кукол. Нельзя не согласиться со словами М.Твена: "Ничто из того, что нас огорчает нельзя назвать "маленьким": согласно вечным законом пропорции, потеря куклы у ребенка и короны у короля - события одинаковой величины".

Куклы имеют очень большое значение для развития ребёнка в процессе становления его личности. Их влияние сложно заменить какими-нибудь кубиками или машинками, даже мягкими игрушками – зверюшками. Роль куклы изучали известные отечественные педагоги и психологи, исследователи и практики, такие как Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.С. Макаренко, В.В. Абраменкова, Д.В. Менджеричкая, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и другие. На мой взгляд, многие из них недооценивали значимости куклы, рассматривая ее влияние на ребенка до достижения им младшего школьного возраста, в последующем отводя место только в воспоминаниях детства, с чувством приязни и благодарности. Мой педагогический опыт убеждает в том, что кукла для подростка не менее значима, чем для малыша. Ведь становление личности продолжается и в подростковом возрасте и, даже дольше. Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу, игра не только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собою всю деятельность ученика. «Кукла для ребенка – это не только предмет игры, но значительно больше: партнер по общению, спутник жизни, друг». Вопросы взаимоотношений куклы и человека исследуются в работах И. А. Морозова. Автор раскрывает феномен куклы и рассматривает её как двойника человека. Она является инструментом при становлении структуры личности, актуализации «Я». Известно, что в жизни многих детей есть любимые игрушки, с которыми они разговаривают, делятся радостями и размышлениями. Кукла является как бы внешним выражением внутреннего мира ребенка, его своеобразным «рупором». Такое самовыражение можно рассматривать как форму игровой произвольной рефлексии, посредством которой развивающаяся личность начинает понимать себя и события своей жизни[3].

Обратим внимание на то, что, по мнению Смирновой Е.О., Филипповой И.В, общение с куклой не является уходом или бегством ребенка от действительности. Напротив, это «доступная для ребенка форма переживания действительности. Увлеченность игрушкой является выражением интереса к реальным предметам или лицам, которых игрушка делает не только доступными и близкими ребенку, но соучастниками его жизни» [4].

Неправильно делают те, кто лишает возможности мальчиков играть в куклы, ведь куклы никак не влияют на половую ориентацию. И мальчиков, так же, как и девочек, они будут учить искренности, внимательности, заботе, воспитывать родительские чувства. Ругая или высмеивая мальчика за игры в куклы, стоит серьезно задуматься, как это повлияет на его психологический мир и будущие жизненные сценарии? Может, во взрослой жизни он будет эмоционально черствым, также запросто, как некогда, куклу, бросит своего ребенка и не будет о нем вспоминать? Ведь в нашей современной жизни такое встречается, к сожалению.

Основываясь на выводах исследователей, мною была разработана программа «Интерьерная игрушка».

Многие дети, приезжая в «Океан» берут с собой игрушку, которая их сопровождает везде (на экзаменах, в поездках, на важных встречах или свиданиях). И ребята уверены, что это их талисман удачи! А для тех, кто сошьет сам куклу на занятиях моей мастерской, она, наверняка, станет таким талисманом на всю жизнь! Для меня стало педагогически ценным совместить процесс изготовления куклы с погружением во внутренний мир ребенка. Вместе с куклой подростку легче проанализировать свои поступки, легче понять сложный мир, окружающий его в действительности. «Именно с помощью куклы и игры с ней, можно показать ребёнку его самого со стороны»[1].

Мастерская «Школа дизайна», на базе которой я реализую свою программу «Интерьерная игрушка» уже много лет, неизменно вызывает интерес не только у детей, приезжающих в «Океан», но и у взрослых (сопровождающие, педагоги, вожатые). За год в мастерской проходят обучение около 600 человек, на выставках детского творчества: в ВДЦ «Океан», выставках регионального и международного уровня, экспонируется около 400 детских работ, ежегодно разрабатываются и реализуются детские проекты.

Моя программа рассчитана на 12 часов. Дети успевают сшить 1 или несколько игрушек. Иногда кто-то забывает забрать после итоговой выставки свою игрушку (приехали родители, забегался, просто забыл зайти), но ни разу не было, чтобы ребёнок забыл сшитую им куклу! Они особо дороги и значимы для них. Повышенный интерес к данному направлению объясняю отчасти «магией» куклы, сшитой своими руками. Она, как и в далёкие времена, излучает тепло и уют, добро и соучастие. Даже взрослый человек, сшив куклу, относится к ней очень трепетно и нежно.

Для меня, как для педагога, важно не столько освоение детьми предметных знаний, сколько то, что они, получив опыт созидательной деятельности, в будущем не побоятся взяться за новое дело и будут уверены в положительном результате своей новой работы. Ведь многие, приезжая в «Океан», не умели шить и считали это неинтересным занятием, да и в мастерскую попали случайно. И вот здесь, в процессе освоения новых знаний и навыков, в них просыпается интерес к данному виду творчества. В результате итогового анкетирования более 70 % респондентов отметили, что «смогут самостоятельно не только сшить куклу или игрушку, но и сами сделать выкройку для неё». Не только дети, но иногда, и я вместе с ними удивляюсь их высоким результатам нашей совместной деятельности. Это потому что, всё, что мы делаем на занятиях, мы делаем с любовью!

Какие наблюдения сделаны мною в ходе реализации программы? В последнее время часто дети хотят сделать куклу, похожую на них или их подруг, которым они хотят сделать подарок (такие куклы называются портретными). Они наделяют их не только похожими внешними признаками и одеждой, но и определенными чертами характера. На смене «От опыта к открытию» мы с участниками программы решили сделать групповые проекты: исследовательский «Влияние ткани на внешний вид сшитой куклы», и социальный проект на тему: «Социальное воспитание с малых лет». Над проектами работали 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 15 до 17 лет. Отвечая на вопрос: «Почему вы выбрали проекты, связанные с темой «Текстильная кукла»?» кто-то ответил, что хотел привезти домой такую игрушку, кто-то шил куклу, похожую на свою подругу ей в подарок, а кого-то просто интересовала тема воспитания подрастающего поколения. Все вспоминали своих кукол, в которые они играли когда-то, вспоминали свои игры, жалели, что не сохранили этих кукол, а у кого-то их просто не было, или были не те, и вот теперь они исполнили свою детскую мечту. Все ребята были рады не только результату проектов (они заняли призовые места), но и тому, что они смогли сшить таких замечательных кукол.

Хочется отметить, что в этот раз, ребята не только сами подбирали ткань для изготовления своих кукол, но и выкройки делали сами. Наблюдая за процессом, я видела, что у детей поднялась самооценка не только своих умений, но и внешних данных. Играя с «магазинными» куклами «Барби», девочки закладывают себе неправильные представления о фигуре, начинают изводить себя диетами, хотят стать стройнее. Мы же шьём кукол по своему усмотрению, с теми пропорциями, которые мы бы хотели видеть у своей куклы, а возможно и у себя. В мастерской был такой случай: девочка Даша собиралась уехать домой из-за плохих отношений в отряде раньше общего разъезда и только из-за куклы задержалась. Сама она была небольшого роста, полновата для своих лет, неуверенная в себе. На куклу, которую она шила, девочка надела одежду, похожую на ту, которую хотела бы носить сама: чёрная футболка, чёрные джинсы. Но в такой одежде кукла выглядела безрадостной. И мы вместе решили поменять цвет футболки. Кукла повеселела, и Даша тоже. Такое решение одобрили и её друзья по мастерской. Этот успех нашел отражение в настроениях Даши: она уезжала из «Океана» более уверенная в своей внешней привлекательности, и дома, я думаю, она ещё подумает над тем, какую футболку попросить у мамы: чёрную или, всё-таки, цветную. Даша была горда тем, что смогла сшить такую куклу!

А еще мне вспоминается ситуация, когда две подружки шили, вроде бы одинаковых кукол, но получились они в итоге очень разные: одна аккуратная и прилежная, другая растрёпанная и не опрятная. Они были настолько похожи на своих хозяек, что рядом сидящие дети это заметили. И хоть хозяйка последней сказала: «Да мне она и такая нравится», судя по тому, что на следующее занятие она пришла более опрятной и собранной, девочка обратила внимание, что со стороны её неаккуратность не очень привлекательна и задумалась о своём внешнем облике.

Очень часто дети боятся взяться за такую сложную работу, как шитьё кукол, иногда, даже приступая к работе, они не уверены, что у них получится: гораздо проще сшить зайку или мишку. Но когда дети видят плоды своего труда – они счастливы. Уезжая домой с куклой, они получили позитивный опыт собственного преодоления и рукотворного чуда. Даже если в ближайшее года ребята не найдут время или повод для шитья игрушки, то, возможно во взрослой жизни они порадуют и удивят своих детей самодельной куклой.

Кукла, сшитая в детстве, может стать даже семейной ценностью! В моей педагогической практике есть тому подтверждение. На 40-летие «Океана» ко мне зашла женщина с ребенком лет 10-ти и мужем, показала гнома, которого она сшила в «Океане» 23 года назад. Для меня это стало подтверждением значимости деятельности мастерской, уверена, что и для дочери этой повзрослевшей девочки путешествие в мир детства мамы стало значимым событием, возможностью стать еще ближе! Мы решили отреставрировать игрушку: поменяли бороду, подкрасили щёчки. Многого стоит увидеть, как шла эта совместная работа над игрушкой, которую мама берегла столько лет! Непередаваемые эмоции! Возможно, и дочка будет хранить эту игрушку так же бережно, как мама.

На одной из смен я провела анкету. На вопрос: «Какая из игрушек этой смены самая лучшая?»: из 43-х опрошенных детей 38 назвали свою. На вопрос «Почему тебе нравится твоя игрушка?» были такие ответы: «Потому что я её сделал сам», «Потому что я давно мечтала о такой», «Другие тоже красивые, но моя кукла лучше», «Потому что это- первое, что я сделала сама», «Такой нет, ни у кого», «Не думал, что я это смогу». Предложение поменять свою поделку на любую другую все отвергли, причём очень категорично. Создавая куклу, ребята получают опыт созидательной и продуктивной деятельности и высоко оценивают результат личного труда. На итоговом занятии мы обсуждаем технологические особенности работ, творческие находки, их плюсы и минусы. То, что ребята могут сделать объективную оценку собственной деятельности и деятельности своих товарищей, считаю одним из важных результатов своей работы с детьми.

Таким образом, педагогический потенциал куклы велик и, важно в своей деятельности раскрыть все его возможности. Увлекаясь процессом изготовления кукол, дети становятся более спокойными, уравновешенными. Во время работы у них появляются навыки концентрации внимания, усидчивости, развивается воображение. Исследователи пишут о том, что куклы помогают ребёнку развить природные способности, образное мышление, память, эмоциональную сферу, самосознание и самоконтроль. Они способствуют формированию позитивных установок, эмоциональной стабильности.

Ни с чем не сравнить эмоциональное состояние, которое многие люди испытывают, когда заканчивают работать над своей куклой. Это прилив сил и радости. Изготовленная кукла потом становится их талисманом, помощником, кукла всегда радуется.

Создавая свою игрушку - куклу, ребенок выражает в ней степень удовлетворенности собой, своей фигурой, своей внешностью. Психологи обращают внимание на то, что чаще всего в своей кукле автор отражает то, что он хотел бы видеть в себе, например, быть более стройным, высоким, иметь другой цвет волос и т.п. И действительно, даже если куклы шьются по одной выкройке, они не похожи друг на друга, у каждой свой характер, свой образ и даже возраст. То, что ребенок, возможно, не решается сказать взрослому, «говорит» за него, сшитая им кукла. Педагог может корректировать представления детей не только о своём внешнем виде, но и о своём поведении через формирование образа куклы. Ведь любой человек не захочет свою куклу сделать злой или неряшливой. А вот в себе такие качества они, порой, не замечают.

Отдельно хочу сказать об особой роли куклы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или детей с ОВЗ. Такие дети чаще всего испытывают трудности в общении с ровесниками, у них часто нет настоящих друзей. С куклой, особенно сделанной своими руками, такой ребенок будет увереннее себя чувствовать. С куклой можно посоветоваться, высказать ей своё мнение, ведь кукла не обидится, не предаст, она поймет тебя и всегда простит. Она поможет ребёнку справиться со своими переживаниями, даст ему поддержку и опору. Такому ребёнку будет проще общаться с другими детьми, проще найти среди своих сверстников друга.

Большую пользу самодельных кукол подтверждают слова известного педагога А. С. Макаренко о важности выбора «правильных» игрушек для детей. Кукла, сделанная своими руками, одновременно является и материалом для создания игрушки, и готовой игрушкой впоследствии, и инструментом личностного развития. Поэтому её значение в воспитании подрастающего поколения трудно переоценить. Она развивает конструкторские и творческие способности учащихся и при этом воспитывает и обучает [2].

Вот такая важная игрушка - КУКЛА! И если у вас или у вашего ребенка нет ещё такой помощницы, сшейте её сами!

Список использованной литературы:

1. Бондаренко, А.К. Воспитание детей в игре / А.И. Матусик. – Москва: Просвещение, 1983. – 192 с.

2. Какие нужны игрушки для развития ребёнка: мнение Макаренко А.С.. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dzen.ru/a/Yj17i5bzXWSrTX8i>
3. Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре (Кросскультурное исследование идеологии антропоморфизма). – М.: Индрик, 2011. – 352 с., ил
4. Смирнова Е.О., Филиппова И.В. Образная игрушка как средство развития сознания дошкольника // Психологическая наука и образование. 2008. Том 13. № 3. С. 62–71. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://psyjournals.ru/journals/pse/archive/2008_n3/Smirnova_Filipova