IV открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей

«Новое поколение»

Секция: изобразительное и декоративно-прикладное искусство

История развития кукол как особого вида народного творчества.

МБОУ СОШ № 154

г.о. Самара

Багрова Анастасия,

3 класс (9 лет)

МБОУ СОШ № 154

г.о. Самара

Руководитель:

Ильина Марина Михайловна,

учитель начальных классов

МБОУ СОШ № 154

г.о. Самара

Самара, 2015

Содержание

I. Введение.

1.Актуальность выбранной темы……2

2.Цели и задачи исследования…….2

3.План моих действий……..3

4.Выдвижение гипотез…….3

II. Мои исследования.

1.Для чего нужны куклы?

2.Что такое кукла?

3.Из истории развития куклы в разных странах.

4.Из истории развития куклы в России.

III. Заключение.

IV. Литература.

V. Приложения. Уроки изготовления куклы.

Приложение 1 «Кукла – девочка»

Приложение 2 «Соломенная кукла»

Приложение 3 «Кукла – закрутка»

Приложение 4 «Кукла – бабочка»

Приложение 5 «Кукла – куватка»

Приложение 6 «Безликая кукла – столбик»

Приложение 7 «Отдарок за подарок»

I.Введение

1.Актуальность выбранной темы.

Мне очень нравится учиться в школе. Однажды, выполнив домашнее задание, я решила немного поиграть. Я достала все свои куклы и разложила их на диване. Все они такие красивые, яркие, добрые и смешные!

И в самом деле, все дети на свете любят кукол, любят играть с ними. Но знают ли они историю развития кукол? Я решила ее узнать, поэтому выбрала тему своей исследовательской работы «История развития кукол как особого вида народного творчества».

И работа закипела! Я изучила детские энциклопедии и книги о народном творчестве, нашла информацию в Интернете, расспросила нашу старенькую бабушку о куклах ее детства и даже попробовала сделать своими руками куклу. Все свои открытия я представила в своей работе.

2.Цели и задачи исследования.

Цель: научиться исследовать.

Задачи:

- Исследовать историю развития кукол.
- Научиться делать куклу своими руками.
- Поделиться своими знаниями с ребятами.
- Выступить со своей работой на городской межшкольной конференции «Первые шаги в науку».

3.План моих действий.

№	Мои действия	сроки	Мои помощники	Отметка о выполнении
1.	Выбор темы	декабрь	Я и мама	выполнено
2.	Постановка цели и задач	декабрь	Я и учитель	выполнено
3.	Исследовать историю развития кукол (литература, Интернет)	декабрь, январь	Я, мама, папа, учитель	выполнено

4.	Изготовить куклу своими руками	январь	Я и мама	выполнено
5.	Поделиться своими знаниями с ребятами.	январь	Я сама	выполнено
6.	Выступить со своей работой на городской межшкольной конференции	январь	Я сама	выполнено

4.Выдвижение гипотез.

Приступая к работе, я выдвинула несколько гипотез (предположений), которые в ходе работы мне придется опровергнуть или наоборот доказать их правильность.

Гипотеза №1

Куклы появились очень-очень давно.

Гипотеза №2

Куклы создавались для того, чтобы дети в них играли.

Гипотеза №3

Если ребенку предложить для игры куклу из магазина и куклу, сделанную своими руками, то она выберет – куклу из магазина.

II. Исследование.

1.Для чего нужны куклы?

Все дети любят куклы. Куклы появились давным-давно и имели особое значение. Куклы так же, как и сказки, песни, передавали ребенку понятие об окружающем мире, о добре и зле, о счастье и красоте.

Кукла имеет важное значение для эмоционального и психического развития детей.

Куклы – наше отражение. В ней ребёнок реализует свой опыт, воспроизводит действия людей, которые его окружают. Поэтому игрушка нужна и девочке и мальчику. Играя, ребенок использует воображение и творческие способности.

Куклы имитируют взрослый мир, подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Кукла выполняет разные роли и является помощницей и близким другом ребёнка. Малыш ведет с ней так, как ему хочется, заставляя её осуществлять свои мечты и желания. Играя с куклой, ребёнок отражает свои представления о событиях в жизни. С куклой можно погулять, почитать сказку, уложить спать. Она поможет ребенку запомнить названия основных частей тела и лица, а также названия предметов одежды. С помощью куклы можно показать ребенку различные действия – спать, бежать, прыгать и т.д., чтобы ребенок усвоил значения глаголов.

Одевание и раздевание кукол представляет особый интерес для ребёнка. Ребенок запоминает в каком порядке должны быть одеты вещи и какая вещь для какой ситуации предназначена. Все эти навыки в дальнейшем он применяет в жизни.

Кукла должна формировать понимание о красивом и некрасивом, хорошем и плохом, добре и зле.

Хорошая кукла должна оставлять простор для фантазий, дать возможность собственным идеям – т.е. быть открытой для игры. В противном случае – тормозится развитие ребенка. Куклы, оснащенные специальными программами, живут «своей жизнью», независимой от деятельности ребенка. И ребенок, нажимая на кнопки – становится «приставкой». Мозг ребенка, как и его эмоции, должны работать в игре. А как поработаешь, если кукла все делает сама. Нет смысла фантазировать и думать. Механизм работает – малыш скучает. И просит покупать одну игрушку за другой – не потому что не во что, а цель игры не достигнута.

2. Что такое кукла?

Немало разных кукол есть на свете,
Глаза их удивления полны.
И верим мы, что куклы тоже дети,
Но только дети сказочной страны.

Что такое кукла? На этот вопрос можно смотреть по-разному. В словаре русского языка объясняется, что кукла- это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению других – это любая фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой. Будем считать куклой любую фигурку, которая изображает человека и служит для игры.

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.

Она 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.

Детство куклы, как и человечества, ее создавшего, наполнено магией, поверьями, страхами. Куклы служили идолами, сосудами духа, образами предков, были обрядовыми символами, участвовали в магических заклинаниях и мистериях. Им приписывались различные волшебные свойства: они могли защищать человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю; куклы-талисманы хранились в роду, после – в семье. Они береглись как религиозный предмет, с ней не играли. Так было тысячи лет назад. С изменением взглядов человека на окружающий мир, на свое место в нем, изменилась и кукла, ее роль в жизни человека. Появилась игровая кукла.

3.Из истории развития кукол в разных странах.

Трудно сказать точно, но кукла, как детская игрушка, появилась у славян примерно тысячу лет назад. А в других, более ранних цивилизациях - гораздо раньше. Много детских игрушек ученые нашли в Италии, раскапывая несчастный город Помпеи, засыпанный пеплом после извержения вулкана Везувия в 79 году. В Британском музее хранится тряпичная кукла, которая принадлежала маленькому римлянину, жившему за 300 лет до нашей эры.

Самая же древняя кукла найдена в египетской гробнице. Сделанная из деревянных дощечек, с « волосами» из глиняных бус, она 4 тысячи лет тому назад сопровождала в последний путь своего маленького хозяина – фараона.

У таких куколок не было ног, так как египтяне опасались, что они могут ожить и убежать от своего неподвижного хозяина. У многих древних народов был ужасный обычай: чтобы умилостивить своих богов, они приносили им в жертву людей. Долгие годы они приносили женщин в жертву Великой матери природы. Но однажды кому-то пришло в голову предложить богам вместо живой женщины куклу. Так кукла спасла человека. Но этим ее добрые дела не ограничились : она принялась оберегать спасенного человека от всяческих бед, теперь она была рядом с ним всю жизнь - с самого его рождения.

Русские крестьяне очень тщательно готовились к появлению в семье ребенка. Будущему малышу сооружали куклу. Делали ее 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. Игрушку сворачивали из цветных тряпок и клали в пустую пока колыбельку : обжить, обогреть. А когда малыш появлялся на свет, куколку укладывали с ним , приговаривая : « Сонница- бессонница , не играй с моим дитятком а играй с этой куколкой « Так кукла по –прежнему оставалась игрушкой не для ребенка, а для бессонницы, болезни. Она как бы отвлекала на себя злые силы, оберегала своих хозяев. Такую куколку, сделанную своими руками, мать дарила дочке перед свадьбой. А невесте дарили кукол, чтобы родилось побольше детишек. Традиция « приглашать» кукол на свадьбу сохранилась и до наших времен. И сейчас молодожены украшают нарядной куклой свадебную машину. Куклы « прописывались» в русской избе на всю жизнь.

Греческие куклы были настоящим открытием – повторяли все детали человеческого облика, могли двигаться, имели съемную одежду. Это объяснялось тем, что греки уделяли большое внимание телу и стремились к физическому совершенству. Руки и ноги куклы присоединялись к керамическому телу кожаными шнурами. По конструкции куклы очень напоминают современную.

Римляне продвинулись в кукольном деле еще дальше: стали использовать слоновую кость. Этот дорогой материал был долговечен, имел ослепительную белизну, что придавало лицам кукол благородные оттенки. Это были первые куклы для богатых и со «стилем жизни» богатых. Изящные прически, украшения, дорогая одежда – все это было призвано приучить маленькую римлянку ко всем прелестям роскошной жизни. Интересной особенностью этих кукол было тщательно продуманное строение коленного сустава и локтя, при котором они могли сгибаться только в одну сторону. Конструкция кукол была очень простая, но очень удобная, и дожила, с некоторыми изменениями, до сегодняшнего дня.

Средние века донесли до нас не так много кукол. Большинство из них имело религиозное назначение – это образы Богоматери и святых, чьи довольно обобщенные фигуры, делались из глины. Но именно тогда зародилось кукольное производство. Самые дорогие и красивые куклы до конца XVII века изготовлялись во Франции, но они были лишь побочной, дополнительной продукцией модных мастерских. Кукла прилагалась к платьям. Большинство дошедших до нас кукол предназначались для дочек богатых родителей. Дети бедняков играли куклами из домотканого полотна, дети среднего класса играли деревянными куклами, их особо не берегли и они погибали в детских руках.

В Англии были популярны деревянные куклы, а также куклы из воска, которые были очень красивыми, но дорогими.

По мере развития кукольного дела, шел поиск более дешевого и быстрого способа производства. Пробовали и муку с клеем, бумажную массу с каолином, воск, мел, глину, ткань. Кукла из папье-маше получилась недорогой, могла быстро изготавливаться. И это изобретение окончательно вывело куклу из сферы народного творчества, она стала массовой. Полая внутри голова куклы позволила вставлять в нее стеклянные глаза. Такие куклы существовали до второй мировой войны, до «пластиковой революции»

Материалом для самых дорогих кукол стал фарфор, который с момента своего открытия являясь для европейцев воплощением имущества, не боялся воды. Куклы из него делались скорее для взрослых, чем для детей. Дамам нравилось иметь такие роскошные и необычные вещицы, любоваться ими.

С самого начала кукла «стремилась» подражать идеалу и имела тело взрослой женщины, после появились куклы с детскими пропорциями тела.

Вокруг кукол разворачивались оживленные дискуссии о ее назначении. Но одно было бесспорно: играя с ней в различные игры, ребенок готовился к жизни взрослой; получал навыки общения, закреплял правила поведения, проигрывал различные ситуации.

Америка славится своими деревянными и тряпичными куклами. Они отличаются от прочих необычным дизайном, не похожим на европейский. Матери шили куклу своим чадам, если она нравилась, ее копировали соседи, дальше – небольшие домашние мастерские; детали менялись, но общий тип сохранялся. Куклы выполнялись с юмором. Дядюшка Сэм – кукла, являющаяся олицетворением США.

История создания кукол в Японии известна давно. Большинство кукол не предназначены для игры, они, как и многое в культуре Японии, существуют для любования и этим близки современным художественным куклам. Они бережно в семье хранятся.

В 50^{х} годах прошлого века появился новый материал – пластик. Это позволило делать куклам волосы наподобие настоящих, что придавало кукле еще большее сходство с человеком.

В 1959 году была придумана кукла, перевернувшая все современное производство – это Барби. У нее стилизованная фигура взрослой женщины и лицо, отвечающее идеалам современности (в 70^{х}, 80^{х}, 90^{х} годах у нее менялось лицо). Но нового в кукольное дело она не принесла, единственное, чем она отличалась от других кукол – количеством амплуа, это суперженщина разного этического шика. Желая приблизить куклу к образу человека, используя развитие механики, техники, человек создал кукол, которые двигались, говорили, дышали, плакали и т. д. Они были очень дорогими, не давали полета фантазии ребенка при игре с ними, потому перешли в мир интересов взрослых. Сейчас существуют

подобные же куклы, но совершенно другого уровня – интерактивные, созданные в Японии.

4.Из истории развития куклы в России.

У наших отечественных кукол тоже богатая история.

Простоватые на первый взгляд, они очень разнообразны по форме и декоративному исполнению. Они не требуют каких-либо сложных приемов и инструментов для изготовления, имеют элементы, отличающие их от других игрушек. В первую очередь кукла – это изображение человека. Именно узнаваемость человеческих черт характеризует русские традиционные куклы, которые были посредником между человеком и невидимыми силами природы, как самый доступный и понятный образ. Считалось, что чем древнее способ изготовления куклы, тем действеннее ее роль в совершении обряда.

Современному человеку сложно представить быт и традиции русской деревни. С одной стороны он был заполнен тяжелым каждодневным трудом. С другой стороны были красочные и яркие праздники, которые сопровождались многообразной символикой.

Интересна кукла – «Пеленашка». Такая детская кукла легко умещалась на ладони. Ее подкладывали в колыбельку к новорожденному чаду, чтобы именно она приняла на себя все то зло, что предназначалось младенцу. Позже такая кукла вкладывалась малышу в руку, как своеобразный массажер для пальчиков, а также вставлялась в складочки одежды ребенка. Если приходили гости, то они хвалили куклу, а не малыша, боясь сглазить его.

Также были куклы - "московки"(кукла с привязанными к поясу 6 детками - как символ материнской любви и нежности), "столбушки"(кукла на берестяных трубочках) и толстушки-"костромушки"(толстенькая кукла в нарядном платье, символизирующая сытость и богатство в доме).

Мамы ловко мастерили дочкам куколок из кусков ткани и веревок. Причем такую куклу не выбрасывали, бережно хранили в доме, передавая от дочки к дочке, ведь в крестьянских семьях традиционно было много детей. Лицо у такой

куклы обычно не прорисовывалось и это позволяло ребенку самому придумать характер и внешность тряпичной подружки. Наши предки считали, что такие игры приучают девочку быть в будущем хорошей матерью и хозяйкой в доме. Какие только тряпичные куклы не изготавливались на необъятных просторах русской земли. Это и вепсские куклы, изготовленные из обрывков изношенной ткани, олицетворяющие замужнюю женщину. Это и "крупенички" - куклы-мешочки, в которых хранили зерна гречихи для нового урожая.

Такие куклы делались и для женщин, которые хотели, чтобы у них поскорее появились дети. Сюда же можно отнести и рождественского ангела-куклу, изготовленную из ткани, простую, но, в то же время, необычную. Такими куклами украшали елку в Рождество.

В старинной русской деревне люди были лишены той элементарной медицинской помощи, какой мы ее представляет сегодня. Рождение ребенка было опасным как для него самого, так и для матери. Сразу же после рождения мальчиков заворачивали в нестиранные рубахи отцов, а девочек – в поневы матери. Таким образом, со старым вещами старались передать младенцам часть жизненных сил родителей. Чтобы сбить злых духов с толку, младенцу в колыбель подкладывали спеленутую куклу, где она, защищая ребенка, находилась до его крещения. Куклы хранили в доме наравне с крестильной рубахой ребенка.

До 1936 года в Советской России в воспитании ребенка упор делался на процесс труда, т.к. именно труд, а не игра, считалась наиболее полезным и целесообразным знанием для детей. Кукла осталась не у дел. Она была связана с прошлым, со старым бытом. Производство кукол было очень низким. Но постепенно кукол реабилитировали и вернули в детские сады, появились новые типажи: пионерки, комсомолки, работницы. Создаются новые фабрики игрушек. Появляются художественные заведения для художников–игрушечников. Художники старались соединить в куклах обаяние детства и выразительность общего образа.

В современных магазинах можно увидеть кукол из самых различных материалов и самого разного назначения: от пупсов до интерактивных. Все любят бывать в магазинах игрушек, и всех привлекает именно кукла. Но самой любимой всегда будет кукла, сделанная своими руками, оживленная собственной

вдохновленной фантазией. Пусть в ней не будет безукоризненной симметрии, но зато в ней будет что-то такое, что мы называем душой. Сейчас в нашей стране наблюдается колоссальный подъем кукольного искусства, так как кукла попала в поле интересов профессиональных художников. Никто уже не удивляется авторским куклам, украшающим современные интерьеры. Как правило, их изготавливают в единственном экземпляре, или небольшими партиями.

III.Заключение

Вот и подошла к завершению моя исследовательская работа, вначале которой я поставила цель, задачи и выдвинула несколько гипотез (предположений). Пришло время подвести итог.

Гипотезы, которые я выдвинула вначале моей работы:

Гипотеза №1

Куклы появились очень-очень давно.

Эта гипотеза оказалась правильной. Самой старой кукле на свете 2000 лет. Археологи нашли её в одной из древнеримских гробниц. Реставрируя эту куклу, учёные выяснили и грустную историю её владелицы. Игрушка принадлежала девочке, происходившей из знатного рода. По обычаям тех времён, она в детстве была помолвлена (объявлена невестой) с неким Филетом и должна была выйти за него замуж (имя жениха выгравировано на перстне найденном в той же гробнице).По-видимому, девочка умерла, не дожив до свадьбы, а кукла попала в гробницу как самое дорогое, что было у владелицы при жизни.

Гипотеза №2

Куклы создавались для того, чтобы дети в них играли.

Эта гипотеза оказалась правильной наполовину. Куклы создавались не только для того, чтобы играть. Дети, играя, осваивают какие-то знания, овладевают культурой общения друг с другом. Каждая игра с куклой - это общение ребёнка с взрослыми, с другими детьми. Раньше, куклы, по мнению родителей, служили для привлечения к малышу доброго духа, ангела-защитника, оберегающего ребенка от нечистой силы и сглаза.

Гипотеза №3

Если девочке предложить для игры куклу из магазина и куклу, сделанную своими руками, то она выберет – куклу из магазина.

Эта гипотеза оказалась правильной. Из результатов опроса, что дети любят больше куклы из магазина, потому что они более красивые, яркие и интересные.

Начиная свое исследование, я не ожидала, что узнаю столько нового! Многие сведения даже для меня стали необыкновенным открытием. Грустно было осознавать, что мы, к сожалению, так мало знаем о культурном наследии наших предков, в том числе и о кукле – особом виде русского народного творчества.

В заключении, хочу сказать, что я только наполовину добилась цели, которую поставила перед собой: научиться исследовать. А наполовину потому, что эту работу я делала под руководством родителей и учителя. Думаю, что в следующем году я буду более самостоятельнее.

IV. Литература

1.Барто А. «Игрушка и другие истории» - 2008 г.

2.Грачёва И. «История появления игрушки в России» - 1988 г.

3.Головачева Ф. «Обрядовые куклы, куклы-обереги»-2005

4.Дайн Г. «Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология»-2007г.

5.Зимина З. «Текстильные обрядовые куклы»-2007г.

6. Котова И. «Русские обряды и традиции.
Народные куклы»-2003г.

7.Шалимов А. «Игрушки царских детей» - 2008 г.

Приложение №1

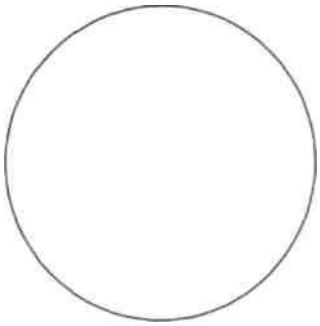
Уроки изготовления игрушки

Кукла – девочка

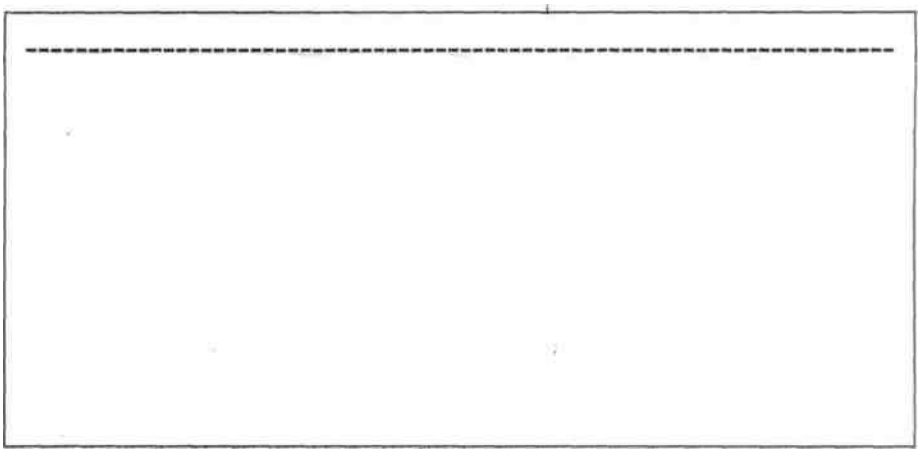
Алгоритм работы.

Приготовить материал для работы: нитки, иголки, вату, лоскутки ткани, карандаши.

Ход работы: 1. Изготовляем голову: носок набиваем ватой, формируем голову, пришиваем волосы заплетённые в косы, оформляем лицо.



2. Шьём сарафан. В прямоугольный кусочек ткани втягиваем шнурок, затягиваем.



3. Делаем ладошки. Из остатка носка шьём пару ручек.

4. Собираем куклу.

К голове пришиваем сарафан, оставляем свободное место в голове, чтобы потом можно было куклу надеть на руку.

Из маленького лоскутка ткани делаем косынку и надеваем на голову. Затем пришиваем ручки к сарафану. Кукла готова.

Приложение №2

Соломенная игрушка

1.Солому одинаковой длины собираем в пучок.

2.Пучок сгибаем пополам.

З.Отступив от верхушки 2 см. перехватываем прочной ниткой или проволокой, образуя голову. На голову надеваем косынку.

4.С обеих сторон пучка отделяем соломку для рук, концы укорачиваем и перевязываем внизу или заплетаем в косички.

г

5.Талию перетягиваем красивым шнурком, лентой и надеваем фартук.

б.Юбку расправляем и делаем пышной.

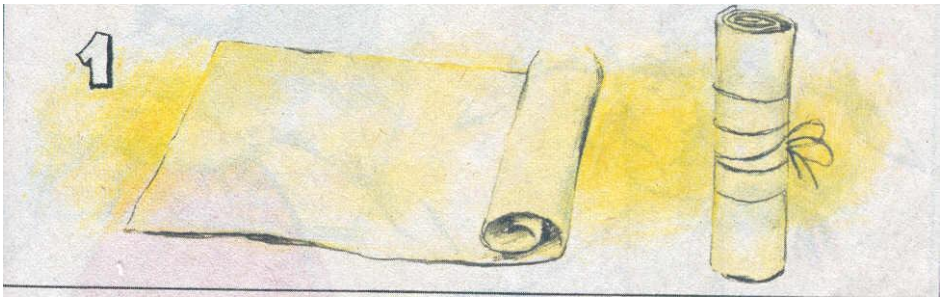
Приложение №3

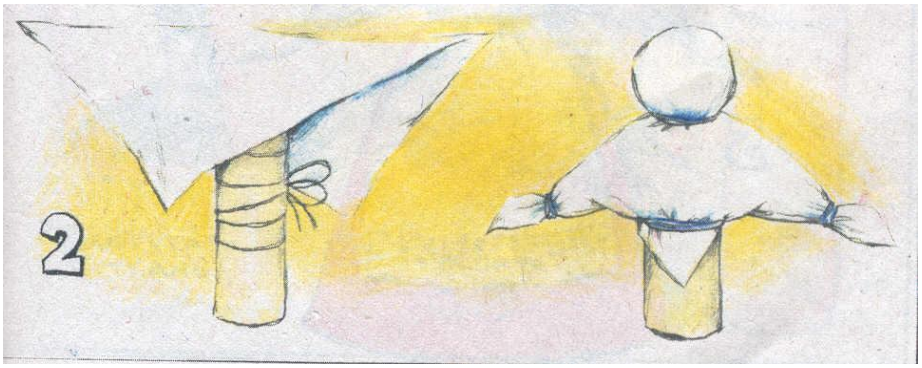
Кукла-закрутка

Первыми куклами славян считаются языческие куклы - обереги. Одна из них - кукла-закрутка, от слова закручивать. Считалось, что нельзя куклу мастерить с помощью иглы, да и вообще прикасаться к кукле металлом. Она служила для ребенка «оберегом», т.е. талисманом оберегающим от болезней и жизненных невзгод, такая кукла передавалась из поколения в поколения.

Это кукла, символизирующая женскую судьбу, должна быть нарядной. Верили, чем краше кукла, тем счастливее женская доля. Этих кукол делали без лица, т.к. считалось, что кукла с лицом приобретала душу и могла повредить ребенку.

Оказывается, на Руси испокон веков считалось дурной приметой рисовать кукле глаза, рот, нос: нечистый дух, Анчутка, может вселиться.

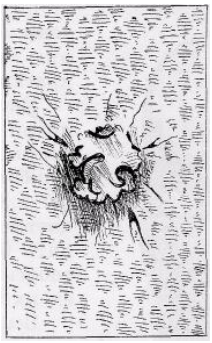


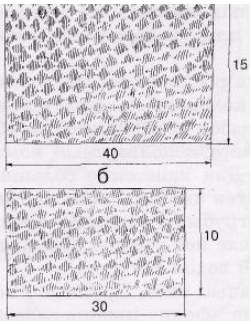


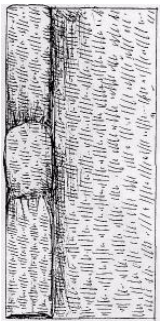
Приложение №4

КУКЛА «БАБОЧКА»

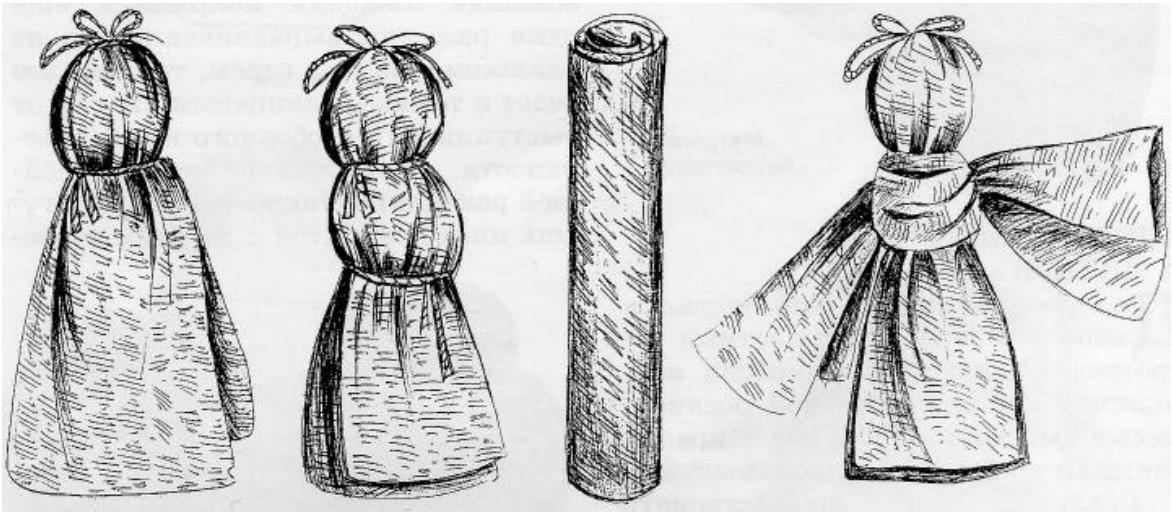
Традиционная простейшая тряпичная кукла бытовала в нескольких районах Тульской губернии. Куклу «Бабочку» подвешивали над колыбелькой, ею играли и девочки, и мальчики. Кукла - игровая, ее могли изготовить своими руками даже маленькие дети. Как правило, делали «Бабочку» из однотонной ткани.







КУКЛА



Приложение №5

Кукла «КУВАТКА»

В деревнях Тульской губернии в конце XIX - начале XX веков в числе прочих игрушек делали и оригинальные тряпичные куклы для самых маленьких.
Назывались они «куватки». Для изготовления куватки необходимы два прямоугольных (разных размеров) лоскута яркой, как правило, однотонной, ткани и нитки. Разноцветные куватки развешивались над детской колыбелькой.
Куватка— игрушка, сделанная без шитья иголкой и без единой жесткой детали, она ни в каком случае не может повредить ребенку. Процесс ее изготовления очень несложен, это одна из самых простых традиционных тряпичных кукол.
А если над кроватью ребенка висит Куватка, то она отгоняет злую силу от младенца. Эти игрушки были небольшого размера и разных цветов, что развивало зрение ребенка. «Берегиня» сна отгоняла своими крыльями дурные сны, поэтому ее вешали над кроватями.
Верили, что кукла охраняет детский сон и оберегает ребенка, поэтому она всегда рядом с ним и в играх, и во сне.

Рис.5б

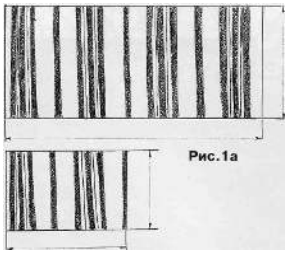
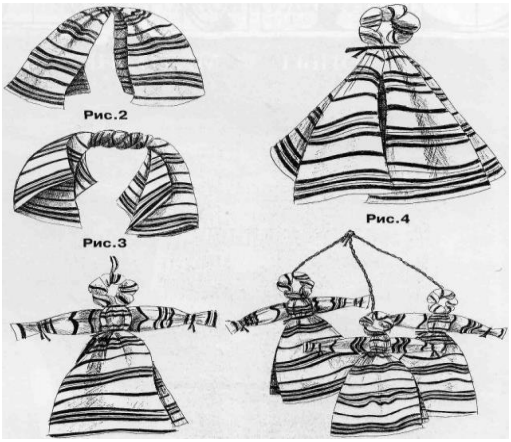


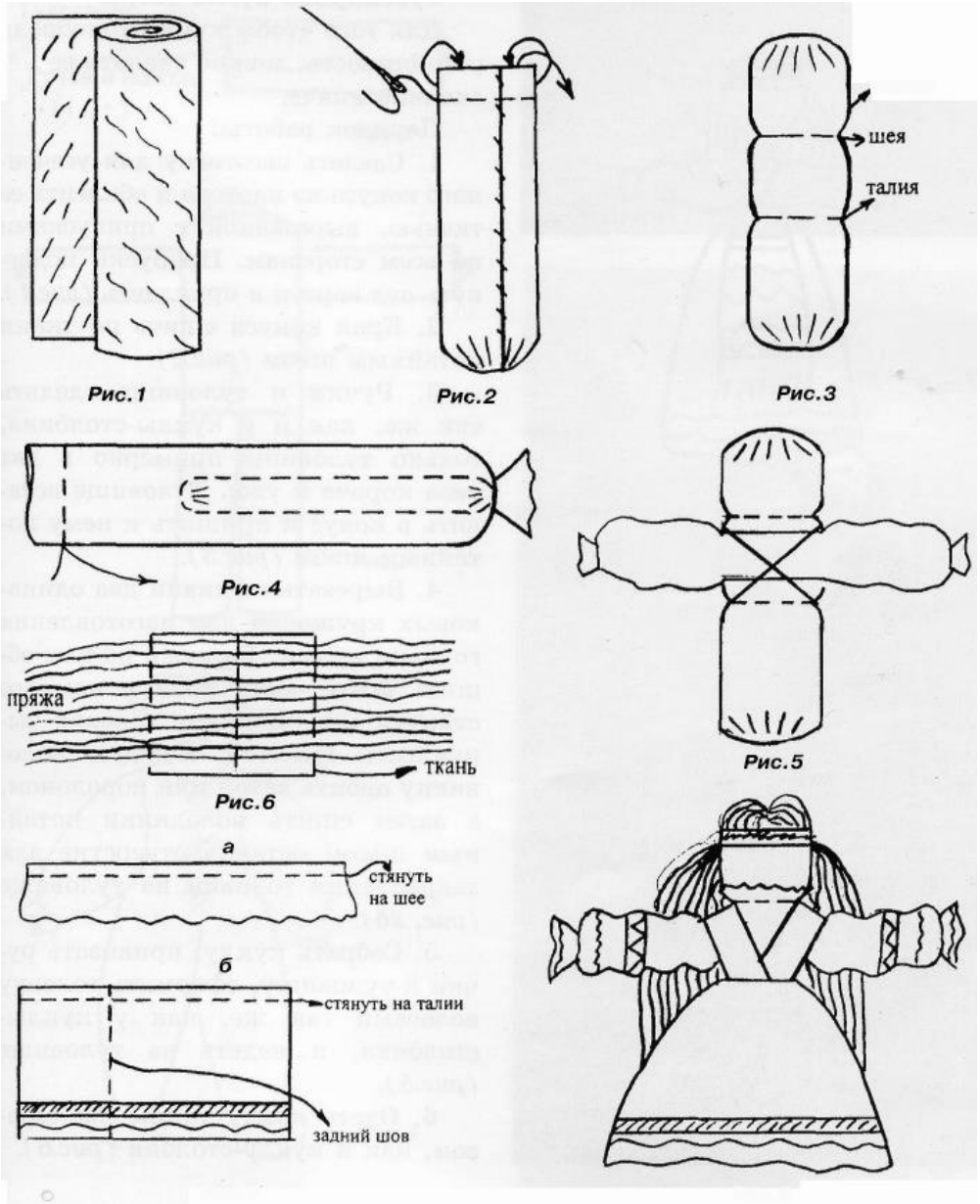
Рис.1а



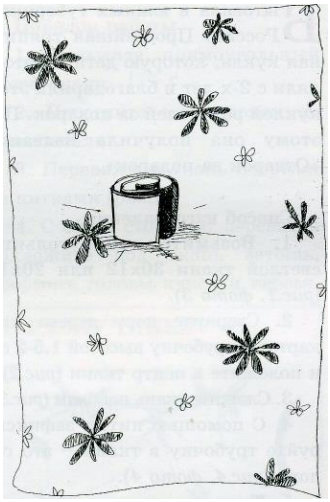
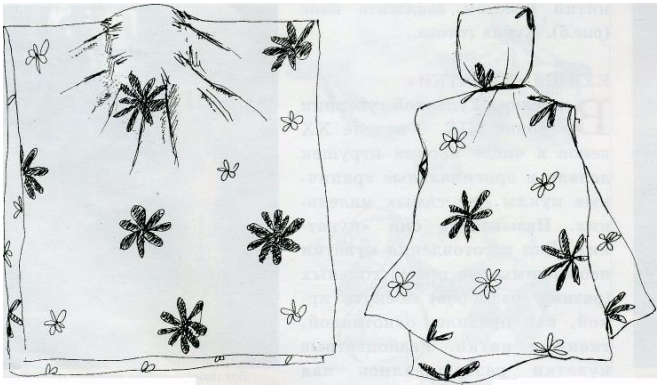
Приложение №6

Безликая кукла-столбик

Примечательно, что первую куклу девочке всегда делала мама.
Матерчатая кукла- простейшее изображение женской фигуры. Кусок тканины, свернутый в «скалку», тщательно обтянутое льняной, белой тряпицей лицо, груди из ровных, туго набитых шариков, волосяная коса с вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов. На посиделки вместе с прялкой девочки-подростки брали повозку с куклами. По куклам судили о мастерстве и вкусе их владелицы.



Приложение №7

КУКЛА «ОТДАРОК ЗА ПОДАРОК»

Эта кукла бытовала в южных губерниях России. Простейшая тряпичная кукла, которую дети изготовляли с 2-х лет и благодарили этой куклой родителей за подарок. Поэтому она получила название «Отдарок за подарок».