

ГОБЕЛЕН

(художественное ткачество)

Учебно-методическое пособие

**Издательство
Нижевартовского
государственного
университета
2015**

ББК 85.12

Г 57

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета
Нижевартовского государственного университета

Рецензенты:

д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства Московского педагогического государственного университета *С.Е.Игнатьев*;
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой академического рисунка и живописи Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова *С.В.Рябинова*

Г 57   **Гобелен (художественное ткачество):** Учебно-методическое пособие / Сост. С.Н.Кравченко. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015. — 123 с.

ISBN 978–5–00047–267–5

Учебно-методическое пособие «Гобелен (художественное ткачество)» разработано в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 54.03.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Пособие предназначено для студентов факультета искусств и дизайна, специальных художественных учреждений, а также будет полезно педагогом дополнительного образования детей.

ББК 85.12

ISBN 978–5–00047–267–5

© Кравченко С.Н., составление, 2015
© Издательство НВГУ, 2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие разработано для студентов, осваивающих направление подготовки 54.03.02 — Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественное ткачество) (бакалавриат). Пособие включает учебно-методические материалы по дисциплине «Основы производственного мастерства», являющейся одной из основных, профилирующих в подготовке бакалавриата (художник декоративно-прикладного искусства), ее освоение направлено на формирование у студентов представления об истории становления художественного ткачества как вида декоративного искусства с уникальными, присущими только ему характеристиками. Знание истоков декоративно-прикладного искусства, воплощенного в гобелене, его художественной природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть профессиональной культуры художника. Кроме того, студенты в процессе обучения смогут освоить общие композиционные законы, сформировать представления об основах, разновидностях, особенностях художественного ткачества. Содержание курса направлено на обобщение и закрепление знаний и практических умений в художественном ткачестве. Основная цель предлагаемой дисциплины связана с развитием культурного уровня будущего художника-прикладника, формированием и развитием у студентов эстетического вкуса. Ее изучение обострит художественное зрение, выработает чувство цвета, ритма, сформирует понимание замысла произведения, его образности, разовьет творческое мышление и воображение студентов, подготовит бакалавров, способных самостоятельно решать любые вопросы, возникающие на всех стадиях создания произведений декоративно-прикладного искусства (художественного ткачества), привьет навыки профессионального мастерства.

Цели курса:

- профессиональная подготовка квалифицированных компетентных бакалавров — художников декоративно-прикладного искусства в области художественного ткачества;

- в процессе решения разноплановых художественно-технологических задач раскрытие творческого потенциала студентов, способствование дальнейшему росту их созидательной деятельности и профессионального мастерства художника декоративно-прикладного искусства;
- становление профессиональной компетентности художника декоративно-прикладного искусства в области художественного ткачества, развитие художественно-творческих способностей, эстетического вкуса, чувств, эмоций, суждений, оценки, активного отношения к явлениям культуры и традициям прикладного искусства;
- воспитание идеологического и патриотического убеждения, принципиальности, аккуратности, честности, трудолюбия, ответственного отношения к ремеслу художника-прикладника.

Задачи:

- формирование понятия о художественно-образном языке декоративно-прикладного искусства на примере художественного ткачества — гобелена;
- формирование представлений об истоках, возникновении художественного ткачества как вида декоративно-прикладного искусства, об особенностях возникновения и развития отдельных видов художественного ткачества как в России, так и за рубежом;
- формирование умений определять основные виды художественного ткачества, характеризовать по признакам образцы художественного текстиля, выявлять их особенности, сходства и различия по стилям, времени, национально-территориальной принадлежности;
- формирование навыков исследовательской работы по изучению национального наследия в области декоративно-прикладного искусства (ковроткачества, ткачества, плетения и т.п.);
- формирование представлений о предпроектной, конструкторской деятельности в процессе проектирования различных видов художественного ткачества;
- формирование умений осуществлять необходимые расчеты в процессе ткачества изделий художественного текстиля;

- формирование практических навыков в области черчения декора и конструкции изделий различных видов художественного ткачества;
- формирование практических навыков работы над эскизным макетом в условном материале, освоение основных техник работы в ткачестве художественного текстиля для интерьера;
- формирование умений и навыков работы в художественном ткачестве — гобелене;
- содействие развитию художественно-творческих способностей и творческой активности студентов;
- формирование представлений об основных способах и видах ткачества, свойственных народам России;
- обучение студентов практическим навыкам составления композиций: абстрактной (формальной), ассоциативной (эмоциональной), предметной (реалистической и декоративной), беспредметной (геометрической);
- использование знаний и практических навыков студентов в проектировании и создании художественного образа на основе приобретенных знаний по композиции, цветоведению, материаловедению и др.;
- активизация знаний и умений студентов в работе над раскрытием идейно-эмоционального замысла в художественном проектировании текстильных изделий средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- изучение лучших традиций зарубежных и отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства;
- обучение творческим приемам, смешанным техникам и различным фактурам для создания плоскостных, объемных, скульптурных, миниатюрных авторских изделий с целью органичного включения их в образный и технический строй современной среды;
- изучение основ декоративной композиции, а именно ритмической и метрической композиции в гобелене, способов организации композиции, таким как стилизация, центр (доминант), ритм, статика и динамика, равновесие, симметрия и асимметрия, подчинения их единому образному строю;
- изучение основ цветоведения и гармоничного сочетания цветов в гобелене;

- применение выразительных средств в композиции гобелена: цветное пятно, столбик, линия, штрих-пунктир и т.д.;
- подготовка студентов к самостоятельной творческой деятельности.

Данное пособие призвано дать студентам не только теоретические знания. Полученные в результате изучения курса практические умения и навыки, необходимые в будущей профессии художника декоративно-прикладного искусства, обеспечат профессиональную компетентность в области художественного ткачества — гобелена. Большие возможности для развития творческих способностей студентов дают практические занятия. Будущая профессиональная деятельность студентов факультета искусств и дизайна по специальности требует не только полноценного владения теоретическими знаниями и практическими навыками по выбранной специальности, но и профессионального умения в проектировании и выполнении художественных работ.

1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Программа курса направлена на изучение и освоение художественного ремесла — гобелена (ручного ткачества).

Гобелен — это исторически сложившаяся форма декоративно-прикладного искусства, представляющая собой высокохудожественное творчество. Гобелен (шпалера) — вытканная вручную ковер-картина. В России шпалерная мануфактура открылась благодаря Петру I в 1717 году. Современные художники активно и творчески работают в этом виде художественного ткачества, актуализируя его востребованность и тем самым восполняя значительный пробел в вопросе оформления современного интерьера.

Цель курса «Основы производственного мастерства» состоит в формировании компетентности художника декоративно-прикладного искусства в области художественного ткачества. Ведущими принципами содержания профессиональной подготовки являются социокультуросообразность и практикоориентированность. Формирование профессиональных компетенций художника-прикладника подразумевает раскрытие специфики ручного ткачества.

Задачи курса:

- Изучение традиций отечественных и зарубежных мастеров гобелена.
- Изучение основ декоративной композиции, а именно ритмической и метрической композиции в гобелене; способов организации композиции: стилизации, центров (доминант), ритма, статики и динамики, равновесия, симметрии и асимметрии, подчинения их единому образному строю.
- Изучение основ цветоведения и гармоничного сочетания цветов в гобелене.
- Выработка навыков применения выразительных средств в композиции гобелена (цветовое пятно, столбик, линия, штрих-пунктир и т.д.).

- Подготовка студентов к самостоятельной творческой деятельности.

- В процессе изучения курса «Основы профессионального мастерства (художественное ткачество)» на 1—4 курсах (1—6 семестры) студенты закрепляют свои знания на учебных и производственных практиках на 3—4 курсах.

В результате освоения дисциплины «Основы производственного мастерства» формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умение ориентироваться в быстро меняющихся условиях (ОК-6);

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства самосовершенствования (ОК-7);

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8);

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; умение работать с традиционными и графическими носителями информации (ОК-13);

- готовность уважительно и бережно относиться к художественному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия (ОК-17);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально- и личностно значимые философские проблемы (ОК-18);
- осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-19);
- владение рисунком и умение использовать рисунки в практике составления композиции и переработки их в направлении проектирования любого объекта (ПК-1);
- владение навыками линейно-конструктивного построения и основами живописи (ПК-1);
- владение приемами работы с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
- умение синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению декоративной композиции (ПК-2);
- готовность к разработке композиционной идеи, основанной на творческом подходе к поставленным задачам (ПК-2);
- создание комплексных функциональных и композиционных решений (ПК-2);
- обладание знаниями и конкретными представлениями об основах художественно-промышленного производства (ПК-3);
- способность к работе в коллективе, постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению; нести ответственность за качество продукции (ПК-3);
- умение разбираться в функциях и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы теории композиции, существующие виды и направления декоративно-прикладной деятельности;
- основные принципы композиционного построения и средства выразительности в художественном ткачестве;

- пластические и конструктивные свойства материалов, применяемых в декоративном искусстве;
- виды и приемы художественных материалов;
- терминологию художника-прикладника.

Уметь:

- креативно мыслить, искать и находить оригинальные, нестандартные решения;
- грамотно строить композицию от идеи до воплощения;
- проектировать все основные виды декоративной продукции;
- профессионально выполнять проект на всех стадиях: рисовать эскизы, делать макет, разрабатывать цветовое решение, создавать изделие декоративно-прикладного искусства;
- применять в процессе проектирования современные технологии (компьютерные, фотосъемку и др.).

1.2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Курс «Основы производственного мастерства (художественное ткачество — гобелен)» состоит из теоретической и практической частей.

В лекционном курсе студенты знакомятся с традициями отечественного и зарубежного искусства шпалеры — гобелена, подробно изучают историю, специфику, особенности трактовки художественных образов в гобелене, исследуют все богатство, разнообразие мотивов и жанров в гобелене, его композиционных решений и цветовых сочетаний.

На практических занятиях студенты знакомятся с большим разнообразием технических приемов и способов выполнения гобеленов, различными видами ткачества: уточное репсовое, ковровая техника (сумах, тройной узел, петельный ворс), а также с этапами выполнения и оформления работ.

Выполнению практической работы предшествует изучение студентами теоретических основ: декоративной композиции, цветоведения, техники и технологии изготовления гобелена. Теория и практика направлены на формирование у студентов знаний,

умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности.

1. Введение.

Цель и задачи: познакомить с лучшими традициями зарубежного и отечественного гобелена, раскрыть специфику и особенности ручного ткачества.

1. История развития гобелена как вида декоративно-прикладного искусства.

2. Современный гобелен как средство формирования художественной среды интерьера.

3. Основы декоративной композиции гобелена.

4. Основы цветоведения в декоративной композиции гобелена.

5. Техника и технология выполнения гобелена.

Художественное ткачество охватывает многообразие **видов:**

1) монументально-декоративное ткачество: гобелены, панно, сценические занавесы и т.д.;

2) декоративно-прикладное ткачество или дизайн-текстиль: шторы, ковры, покрывала, скатерти, платки и т.д.;

3) моделирование одежды — костюмно-плательные ткани;

4) станковые формы — экспериментально-выставочное ткачество.

2. Основы декоративной композиции гобелена.

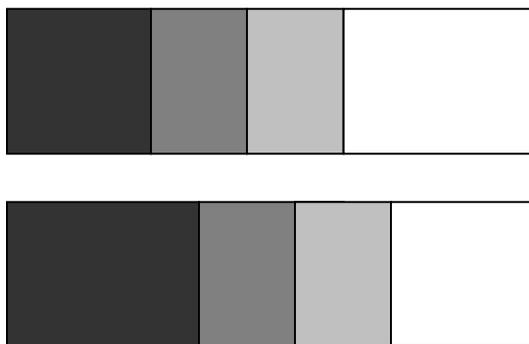
Цель и задачи: сформировать представления об основных закономерностях декоративной композиции и условиях комфортности в декоративной композиции, о применении выразительных средств и композиционных схем:

- композиционный центр (доминант);
- равновесие;
- метрическая и ритмическая организация мотивов;
- статика и динамика;
- стилизация;
- метод оверлэппинга, метод египтян и другие методы, применяемые в декоративной композиции.

Упражнение № 1.

Уравновесить три разновеликих фигуры (большая, средняя и маленькая) правильной геометрической формы (круг, квадрат, треугольник и т.д.). Найти их оптимальное положение в центральной верхней части прямоугольной плоскости. Уравновесить композицию за счет членения плоскости формата и введения первого условия комфортности: неравное количество темных и светлых пятен тонов.

Пояснение. В верхней части листа необходимо сделать тоновую шкалу на пять градаций для передачи первого условия комфортности в композиции — неравное количество темных и светлых пятен. Крайний слева прямоугольник (30%) оставим белым. Крайний справа прямоугольник (30%) закрасим во всю силу грифеля черным. В середине — два прямоугольника (по 15%). Это серый тон, приближенный к черному, а второй — серый тон, приближенный к белому. Пятый прямоугольник (10%) оставим нейтральным. Его можно отправить к черному прямоугольнику — усилить тон работы, или отправить к белому — усилить светлоту, при этом создать неравенство тона.

Рис. 1

Формат: А4.

Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Упражнение № 2.

Создать динамическую композицию с использованием большого количества элементов, обеспечивая условие равновесия, которое достигается за счет перераспределения элементов по плоскости. Задание выполняется в тоне (неравное количество темных и светлых пятен) (см. рис. 1).

Формат: А4.

Материалы: бумага, карандаш, ластик.

Упражнение № 3.

Выполнить композицию на организацию доминанта — композиционного центра:

- 1) тоном;
- 2) размером;
- 3) сгруппированностью элементов;
- 4) свободным полем или композиционной паузой;
- 5) «атрибутом» и др.

Применить методы оверлэппинга и египтян. Задание выполняется в тоне.

Формат: А4.

Материалы: бумага, карандаш, ластик.

3. Основы цветоведения в декоративной композиции гобелена.

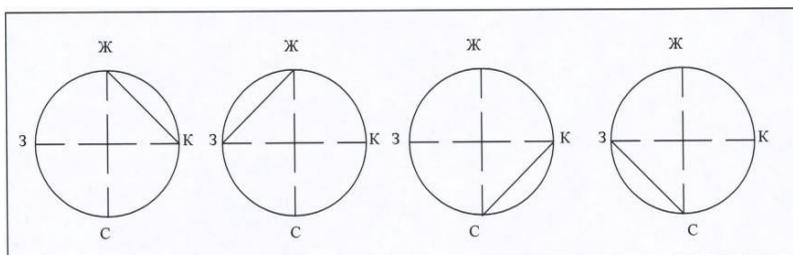
Цель и задачи: сформировать знания об основных закономерностях цветоведения, гармоничных сочетаниях (родственное, родственно-контрастное, контрастное по светлоте и по тональности, дополнительные контрасты) цветов в гобелене:

- символика цвета;
- цветовое сочетание в декоративной композиции.

Упражнение № 1.

Применить гармоничное сочетание родственных цветов к разработанной (в тоне) композиции. К родственным цветам относятся все промежуточные цвета по цветовому кругу, включая один из главных цветов, их образующих. Главные цвета, расположенные рядом, не являются родственными, но каждый из них по отношению к промежуточным является родственным.

Это: 1. Желто-красные. 3. Сине-красные.
2. Желто-зеленые. 4. Сине-зеленые.

Рис. 2.

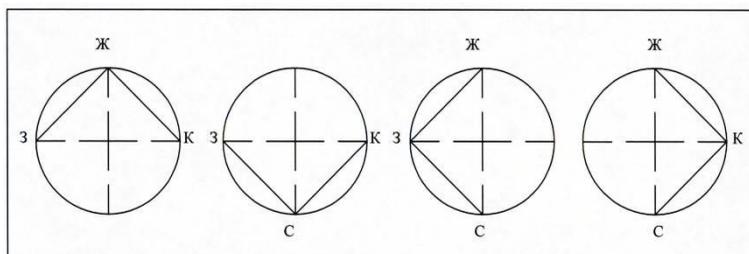
Материалы: бумага, гуашь, кисти.

Упражнение № 2.

Пояснение. К разработанной (в тоне) композиции применить гармоничные сочетания родственно-контрастных цветов.

В цветовом круге родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях. Это:

1. Теплые желто-красные и желто-зеленые.
2. Холодные сине-зеленые и сине-красные.
3. Теплые желто-зеленые и холодные сине-зеленые.
4. Теплые желто-красные и холодные сине-красные.

Рис. 3

Материалы: бумага, гуашь.

1.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетных единицы — 864 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Всего часов	Лекция	Практ. работа	Сам. работа	
1.	Введение. Гобелен (художественное ткачество)	1						Экспресс-опрос
2.	Основы декоративной композиции гобелена	2, 4, 6		6	6			Экспресс-опрос
3.	Основы цветоведения в декоративной композиции гобелена	1		1	1			Экспресс-опрос
4.	Техника и технология выполнения гобелена. Выполнение образца видов ткачества и плетений	1		22	1	10	11	Портфолио по теме «Экспертиза»
5.	Задание № 1. Гобелен — коврик. Разработать композицию гобелена — коврика (от эскиза до картона)	1		20		10	10	Портфолио по теме «Экспертиза»
6.	Задание № 2. Гобелен — коврик. Ткачество гобелена — коврика	1		60		30	30	Портфолио по теме «Экспертиза»
7.	Задание № 3. Декоративная композиция из геометрических элементов. Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона)	2		20		10	10	Портфолио по теме «Экспертиза»

8.	Задание № 4. Декоративная композиция из геометрических элементов. Ткачество гобелена	2		24		12	12	Портфолио по теме «Экспертиза»
9.	Задание № 5. Флора и фауна. Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона)	3		16		8	8	Портфолио по теме «Экспертиза»
10.	Задание № 6. Флора и фауна. Ткачество гобелена	3		16		18	18	Портфолио по теме «Экспертиза»
11.	Задание № 7. Декоративный натюрморт в гобелене. Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона)	4		20		10	10	Экспресс-опрос
12.	Задание № 8. Декоративный натюрморт в гобелене. Ткачество гобелена	4		80		40	40	Портфолио по теме «Экспертиза»
13.	Задание № 9. Декоративный пейзаж в гобелене. Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона)	5		40		20	20	Портфолио по теме «Экспертиза»
14.	Задание № 10. Декоративный пейзаж в гобелене. Ткачество гобелена	5		92		46	46	Портфолио по теме «Экспертиза»
16.	Задание № 11. Декоративное панно в гобелене на тему «Город». Разработать композицию панно гобелена (от эскиза до картона)	6		48		24	24	Экспресс-опрос
17.	Задание № 12. Декоративное панно в гобелене на тему «Город». Ткачество панно гобелена	6		50		50		Портфолио по теме «Экспертиза»

18.	Задание № 11. Декоративное панно в гобелене на тему «Югра». Разработать композицию панно гобелена (от эскиза до картона)	6		10		10	Портфолио по теме «Экспертиза»
19.	Задание № 12. Декоративное панно в гобелене на тему «Югра». Качество панно гобелена	6		40		40	Портфолио по теме «Экспертиза»
20.							Экзамен
	ИТОГО			864	12	426	426

1.4. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ. 1 курс (1 семестр).

Разработка и выполнение репсовым переплетением коврика.

Цель и задачи задания: разработать ритмическую композицию коврика с явно выраженной статической характеристикой, передавая целостность восприятия. Соткать по выбранному эскизу коврик.

- Декоративная композиция коврика.

Разработка эскиза с учетом конечного материала.

1. Схема композиции коврика.

Пояснение. Необходимо из трех вариантов выбрать одну схему композиции коврика — замкнутую, открытую или прогрессию по направлению коврика.

2. Тоновое решение эскиза коврика.

Пояснение. Следует обратить внимание на пропорциональное соотношение ритмических полос, столбиков, орнамента в композиции коврика. Необходимо показать тоновую шкалу.

3. Цветовое решение эскиза коврика.

Пояснение. При выборе манеры выполнения нужно помнить о том, что целостность восприятия будет достигнута, если не будет путаницы. Выдержать необходимость приоритета пятна и линии, колорита (холодный, теплый, приглушенный).

Материалы: бумага, карандаш, гуашь.

Размер: 10x15 см.

Формат: А4.

• Качество коврика:

- 1) натяжение основы;
- 2) разделительный картон;
- 3) оплетка или косичка;
- 4) зароботка;
- 5) утина.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

Размер: 30x40 см.

• Оформление коврика.

Объем работы:

1. Выполнить поисковые варианты в карандаше (7—8 шт.).
2. Выбранные варианты исполнить в ахроматическом решении.
3. Повторить ахроматический вариант в цвете (3—4 шт.).
4. Выполнить репсовым переплетением коврик.
5. Оформить коврик.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Гобелен — составляющая часть декоративно-прикладного искусства.

2. Первая мануфактура по изготовлению гобеленов.

3. Первая мануфактура в России.

4. Особенности современного производства гобеленов.

5. Технология выполнения современного гобелена.

6. Основные технологические приемы ручного ткачества.

Виды плетения.

7. Материалы и инструменты для выполнения гобелена.
8. Основные выразительные средства в гобелене.
9. Основные закономерности декоративной композиции.
10. Пять условий комфортности в декоративной композиции.
11. Композиционные схемы коврика.
12. Цветовые сочетания в декоративной композиции гобелена.
13. Нетрадиционные материалы в гобелене.
14. Оформление современного гобелена.
15. Художники — авторы современных гобеленов.

ЗАЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

Тема «Флора и фауна»

Цель и задачи задания: Разработать декоративную композицию гобелена на тему «Флора и фауна» с явно выраженной статической или динамической характеристикой, передавая целостность восприятия. Соткать по выбранному эскизу гобелен.

Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона).

- Составление технического рисунка.
- Подготовка картона для гобелена.

Формат: А4; А2.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

- Ткачество гобелена.
- Оформление работы макраме, багетом и т.д.

Размеры: 30х40 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

Объем работы:

1. Выполнение поисковых вариантов в карандаше (7—8 шт.).
2. Исполнение выбранных вариантов в ахроматическом решении.
3. Выполнение ахроматического варианта в цвете (3—4 шт.).
4. Выполнение картона размером 30х40 см.
5. Выполнение гобелена различными видами плетения: репсовое, ковровая техника (сумах, тройной узел, петельный ворс, закрепляющие операции).
6. Оформление гобелена.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. История возникновения и развития шпалерного искусства.
2. Современное искусство гобелена.
3. Художники современного гобелена.
4. Основные технологические приемы ручного ткачества. Виды плетения.
5. Технология выполнения гобелена.
6. Декоративная композиция в гобелене.
7. Явление оверлэппинга в композиции гобелена.
8. Материалы и оборудование для ручного ткачества.
9. Символика цвета в ручном ткачестве.
10. Цветовая гармония в гобелене.
11. Нетрадиционные материалы в создании современного гобелена.
12. Оформление и оборудование мастерской по гобелену.
13. Метрические и ритмические композиции в ручном ткачестве.
14. Флора в композиции гобелена.
15. Фауна в композиции гобелена.
16. Орнаментальные композиции в ручном ткачестве.
17. Пейзажные композиции в гобелене.
18. Натюрмортные композиции в гобелене.
19. Оформление гобеленов. Виды крепления.
20. Гобеленовое панно для оформления интерьеров.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Декоративная композиция коврика.
2. Декоративная композиция гобелена «Флора и фауна».
3. Декоративная композиция натюрморта в гобелене.
4. Декоративная композиция пейзажа в гобелене.

Пример контрольной работы

Тема: Декоративная композиция коврика.

Цель и задачи: разработать метрическую и ритмическую композиции коврика с явно выраженной статической характеристикой, передавая целостность восприятия.

Этапы работы:

1. Схема композиции коврика.

Пояснение. Необходимо выбрать одну схему композиции коврика из трех вариантов — замкнутую, открытую или прогрессию по направлению коврика.

Размеры: 10×15 см.

Материал: карандаш ручка и т.д.

2. Тоновое решение эскиза коврика.

Пояснение. Обратит внимание на пропорциональное соотношение ритмических полос, столбиков, орнамента в композиции коврика. Необходимо показать тоновую шкалу.

Размеры: 10×15 см.

3. Цветовое решение форэскиза коврика.

Пояснение. При выборе манеры выполнения помнить о том, что целостность восприятия будет достигнута, если не будет путаницы. Выдерживать необходимость приоритета пятна и линии, колорита (холодный, теплый, приглушенный).

Размеры: 10×15 см.

Материалы: бумага, гуашь.

Формат: А4.

УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ

Все виды практик являются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, нацелены на закрепление и углубление знаний, полученных студентами во время аудиторных занятий.

3 курс — учебная практика в художественных мастерских (разработка и выполнение сувенирной продукции по художественному ткачеству).

4 курс — производственная практика (разработка и выполнение произведений декоративно-прикладного искусства в художественном ткачестве).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

2.1. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ОСНОВАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТКАЧЕСТВО — ГОБЕЛЕН)

1. Введение. Гобелен (художественное ткачество).

Цель: формирование профессиональной компетентности художника декоративно-прикладного искусства в области основ производственного мастерства (художественное ткачество); знакомство с лучшими традициями зарубежного и отечественного гобелена; выявление специфики и особенности ручного ткачества.

1. История становления гобелена.
2. Современный гобелен.
3. Основы декоративной композиции гобелена.
4. Основы цветоведения в декоративной композиции гобелена.
5. Техника и технология выполнения гобелена.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — Благовещенск, 2000.
2. Аронов В.П. Художник и прикладное творчество. — М., 1983.
3. Базазянц С.Б. Художник, пространство, среда. — М., 1983.
4. Башкевич Р.Н. Интерьер современной картины. — М., 1981.
5. Баратулин В.А. Основы художественного ремесла. — М., 1978.
6. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. — М., 1962.
7. Василенко В.М. Советское декоративное искусство. (1945—1975 гг.). — Минск, 1989.
8. Волдаева Н., Гончарук М. Ковер-картина. — М., 1978.
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М., 1998.
10. Гачев Г.А. Жизнь художественного сознания. — М., 1972.
11. Гобелен Евгении Николаевой // Интерьер. — 1999. — № 3. — С. 56—66.
12. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. — М., 2007. — С. 1—30.
13. Дворнина И. Гобелен. — М., 1998.
14. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. Декоративная живопись. — М., 2001.

15. Заславская С. Гобелен. — М., 1988.
16. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. — М., 1987.
17. Коршунова Т., Ясинская И. Русские шпалеры. — Л., 1975.
18. Крутских Е.Ю., Литвинов Д.В. Интерьер вашего дома. Практическое руководство. — Екатеринбург, 2005.
19. Лещенко Т.А. Нетканый гобелен. — Ростов н/Д., 2005. 240 с.
20. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2004.
21. Миронова Л.Н. Цветоведение. — Минск, 1984.
22. Новокрещенова Е. Ковер, шпалера, гобелен? // Серебряные пальцы. — 1998. — № 2. — С. 22—24.
23. Савицкая В.И. Превращение шпалеры. — М., 1995.
24. Савицкая В.И. Тенденции развития гобелена в социалистических странах. — М., 1981.
25. Сезнюк П.К. Композиция в ДПИ. — Киев, 1988.
26. Современный советский гобелен. — М., 1979. — 280 с.
27. Сокольникова Н.М. Основы композиции: Учебник для 5—8 классов. — Обнинск, 1996.
28. Степанова А.Ф. Объемно-пространственная композиция. — М., 1993.
29. Чекалов А.К. Основы понимания ДПИ. — М., 1962.
30. Хеймрат Р. Гобелен. — М., 1984.
31. Энциклопедия рукоделия. Гобелены. — М., 1994. — 350 с.
32. <http://www.art-eco.ru/gobel/chto.htm>
33. <http://sfinks-ne.narod.ru/inter.html>
34. <http://www.artdekoroom.ru/service/tapestry.htm>
35. <http://www.irinadvorkina.ru/grossen.html>
36. <http://www.irinadvorkina.ru/sekimachi.html>

Гобелен — древнее искусство, широко развитое в Европе, которое символическим языком способно выражать самые разнообразные идеи. Произведения ручного ткачества могут создать в помещении атмосферу лесных сумерек или легкости игры водных лучей.

Развитие искусства ручного ткачества в наши дни позволяет создать гобелен, способный вписаться почти в любой интерьер. Использование специальных переплетений (египетского, греческого, коптского, восточных ворсовых техник) и определенного графического решения шпалеры (яркий цветочный рисунок,

орнаменты Африки и другие этнические мотивы, абстракции или определенные сюжеты) вкупе с различным цветовым решением и рамкой, сочетающейся с мебелью, позволят создать гобелен, идеально вписывающийся в интерьер и способный стать изюминкой дома или рабочего кабинета. Используется современный гобелен и при решении задачи оформления интерьеров ресторана или загородного дома.

Художественное ткачество охватывает многообразие **видов**:

— монументально-декоративное ткачество: гобелены, панно, сценические занавесы и т.д.;

— декоративно-прикладное ткачество или дизайн-текстиль: шторы, ковры, покрывала, скатерти, платки и т.д.;

— моделирование одежды — костюмно-плательные ткани;

— станковые формы — экспериментально-выставочное ткачество.

1. История становления гобелена.

Гобелен — древнее искусство, известное еще в Древнем Египте и Ассирии, которое символическим языком способно выражать самые разнообразные идеи. Самыми ранними европейскими шпалерами являются немецкие. Ткали их в монастырях или небольших мастерских. В холодных каменных постройках панно не только украшали помещения, но и помогали сохранить тепло.

История гобелена начинается в Древнем Египте и Ассирии, продолжается — в Греции и Персии, не закончилась она до сих пор.

В ходе своей истории гобелен был функциональной частью интерьера (перегородкой, навесом, утеплителем), декоративным украшением (настенным ковром, панно), а в отдельных случаях заменял архитектуру (шатры кочевников, где тканый ковер был одновременно и ограждающей конструкцией, и мебелью, и декором).

Название «гобелены» употребляется условно по отношению к декоративным тематическим коврам, выполненным особым способом ткачества. В изделиях этой техники всегда имеется одна *основа* (большей частью неокрашенный лен) и несколько *утков* (обычно шерсть, закрывающая нити основы). Ковры подобного типа, в зависимости от эпохи и страны, имеют различные названия: арации, обюссоны, вердюры, шпалеры. Слово «гобелен»

вошло в обиход с 1662 г. — времени создания мануфактуры братьев Гобеленов во Франции.

В Средневековье шпалеры были очень популярны и востребованы. Как правило, они размещались в парадных залах и жилых покоях знатных особ. Гобелены заменяли настенные росписи и придавали мрачным средневековым замкам праздничный вид. Одновременно с декоративной шпалеры играли также чисто утилитарную роль: плотные, вытканые из шерсти, они утепляли холодные каменные стены. Во времена отважных рыцарей и прекрасных дам гобелены использовались везде, где только было можно: ими украшались шатры полководцев, соборы и ратуши, трибуны на турнирах, а в особо торжественных случаях — балконы, окна и стены домов. В качестве изображений для шпалер брались сюжеты очень близкого и понятного для человека той эпохи содержания: эпизоды из рыцарского романа и эпоса, из библейских и евангельских легенд, а также очень распространенная тема дамы с единорогом. Однако в конце XVI — начале XVII вв. на смену этим сюжетам приходят широкие архитектурные и пейзажные фоны, пышно скомпонованные бордюры из гирлянд цветов, фруктов и орнаментальных завитков. В гобеленовое дело врывается динамичное барокко, поднимая шпалерное ткачество до уровня искусства. В это время созданием картонов для гобеленов занимаются такие выдающиеся художники, как Рубенс и Рафаэль.

В Средние века гобелен играл роль переносной фрески. Он мог быть очень больших размеров. Известен ковер длиной 70 метров при высоте 50 сантиметров. Это была своеобразная лента, опоясывавшая во время церковного праздника центральный неф готического собора во французском городе Байе. Ковер «Апокалипсис» из Анжера имел общую площадь 720 квадратных метров и принадлежал Людовику I Анжуйскому. Необходимость создания гобелена таких размеров была вызвана колоссальными объемами средневековых залов.

С начала XVII в. широкую известность приобрела парижская шпалерная мануфактура братьев Гобеленов, и с этого времени безворсовые ковры с сюжетными и орнаментальными композициями начали именовать гобеленами.

В дальнейшем гобелены в большей степени стали подчиняться архитектурному членению интерьера. Тканые полотна различных размеров помещались на стенах гостиных, салонов. В XVIII в. они стали фактически имитировать живопись. На «гобеленовых» мануфактурах был разработан ряд художественных критериев, одним из которых является многоцветность — до 14 400 оттенков 7 основных цветов.

В Россию гобелен попал в XVIII в. Русская шпалера соединила в себе европейские традиции и самобытность русского искусства. Первые мастера воспроизводили из шерсти, шелка и льна картины русских и французских художников. В 1716 г. по приглашению Петра I в Санкт-Петербург прибыли французские мастера — ткачи гобеленов, основавшие первое в России Петербургское гобеленовое ателье.

XX в. стал эпохой нового расцвета этого древнего вида декоративно-прикладного искусства. В 40-х гг. французский архитектор Жан Люрса создал гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французского гобелена и привели к настоящей революции в шпалерном деле. Наряду с огромными сюжетными гобеленами, напоминающими старинные шпалеры и предназначенными для выставочных залов, все чаще стали появляться декоративные настенные панно, в которых использовались новые технологические приемы и образные возможности.

2. Современный гобелен.

Утвердившись в качестве высокого искусства, гобелен вернулся в интерьер. В последнее время, после наметившегося в 90-е гг. упадка, снова возрос интерес декораторов к этому благородному и трудоемкому виду прикладного искусства. Неслучайно это произошло в эпоху масштабного строительства, когда свежие идеи и нестандартные решения в оформлении помещений стали актуальны. В эпоху холодного хай-текстиля в архитектуре и дизайне теплые и благородные шерстяные картины пришлись, как ни странно, весьма кстати.

Современные художники пытаются создать нейтральные изображения, способные вписаться в любой интерьер. Так что история гобелена не заканчивается, напротив, гобелен продолжает

жить и становится одной из самых модных тенденций современного интерьера.

Гобелен является активным средством формирования художественного образа интерьера. И здесь главная композиционная мысль художественного произведения, его идейная основа выражается темой.

Тема в интерьере развивается посредством ритмичного чередования и усложнения отдельных форм, изображения, пространства, цвета, материала.

В последнее время в решении темы интерьера, наряду с другими композиционными средствами, широко используются декоративные ткани и сюжетно-тематический гобелен — неотъемлемые элементы синтеза архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Начало 80-х гг. прошлого века связано с новыми тенденциями в архитектуре — повышенной декоративностью и комфортабельностью интерьеров общественных зданий. В эти годы внедряются различные виды гобеленов в качестве элементов архитектурной композиции, средства формирования пространства, его трансформации. Гобелены становятся мягким отделочным материалом, элементом конструкции, пластическим художественным средством решения темы и образа интерьера. Такие виды гобеленов как скульптурный гобелен, гобеленное панно, гобелен-картина и т.д., выполненные в технике художественного ткачества, вступают в соперничество с традиционными видами искусств (витраж, мозаика, фреска, скульптура). Гобелены приобретают художественную ценность и самостоятельность в архитектурной композиции интерьера.

В производстве гобеленов находят применение различные материалы (льняная, шерстяная, синтетическая пряжа, сизаль, конский волос, ветошь, металлическая нить и др.), благодаря чему художественное решение произведений приобретает особую декоративность и пластическую выразительность. Отмечаются значительные изменения и в стиле гобелена. Например, советский гобелен развивается в русле национальных традиций, сохраняя при этом черты народного творчества. Его изобразительный язык отмечается большим разнообразием творческих манер: от реалистически правдоподобного воспроизведения действительности

до условного построения композиций, в которых линии и цвет становятся носителями замысла.

В последнее десятилетие появились новые нетрадиционные формы, разнообразные техники исполнения гобеленов. Поиски новых средств выразительности привели к использованию синтетического сырья, сизаля, шнуров, кожи, овечьего руна, конского волоса, металлических нитей, которые вводятся в процессе ткачества наряду с такими традиционными материалами как шерсть, лен, шелк. Разработана богатая палитра фактур — гладкие, шероховатые, плотные, ажурные, рельефные, блестящие, матовые. Самые разнообразные переплетения — то грубые, то едва заметные узлы, сплетаясь, скрывают или обнажают фон основы, которая равноправно включается в эффект всего гобелена.

Гобелен занимает сегодня видное место в декоративно-прикладном искусстве. Будучи включенным в экспозиции различных выставок, он становится часто не ординарным их участником, а своеобразной монументальной увертюрой. Дело не только в монументальности размеров произведений или торжественности их строя, но, прежде всего, в значительности и серьезности содержательных основ этого жанра.

В современном интерьере гобелен приобретает новые функциональные и декоративные черты: это может быть гобелен — монументально-декоративное панно на плоскости стены, гобелен-перегородка, гобелен-потолок, гобелен — объемная текстильная пластика. Недавно гобелены служили большей частью декоративными элементами в гостиницах, в банкетных залах, ресторанах. В последние годы они входят в интерьеры общественных зданий и как произведения монументально-декоративного искусства, формируя образное начало: гобелены в залах заседаний, в залах торжественных приемов и т.д.

Самый упрощенный вид взаимодействия гобелена с интерьером — это применение гобелена только в качестве декоративного элемента при оформлении помещения. Кроме основной роли — декоративного элемента — они служат также визуальным ориентиром. Форма и цвет текстильных изделий выявляют особенности функционального назначения промышленных изделий, одновременно облегчают зрительное восприятие интерьера и устанавливают взаимодействие между архитектурой и человеком.

Связь цвета гобелена с предметной средой — один из важнейших факторов решения композиции интерьера. Чтобы создать благоприятную среду, необходимо учитывать не только цвет окружения, но и взаимосвязь искусственного и естественного освещения, условия ориентации.

Рассмотрим некоторые примеры гобеленов, выполненные студентами.

Монументальный гобелен на тему «Флора» — дипломная работа Илларионовой Анастасии Владимировны, Данюшиной Юлии Геннадиевны, Носовой Марины Викторовны (см. *Приложение к лекции*, рис. 3).

Для создания гобелена была выбрана стена, противоположная стене конференц-зала 4 корпуса Нижневартковского государственного университета.

В этом корпусе проходят занятия студентов факультета естественных и точных наук, поэтому темой для создания гобелена был выбран образ дерева. Дерево, бесспорно, является первым образом, возникшим в народном искусстве, ведь для древнего человека оно было универсальным «спутником» всего жизненного цикла: дерево давало пищу, служило укрытием, материалом для изготовления орудий труда и т.д. Не случайно практически у всех народов мира дерево — мифологический символ, имеющий глубокий смысл. «Наше дерево» задумывалось как дополнение и украшение интерьера, призванное создать ощущение тепла и комфорта, что бывает так необходимо в условиях сибирских зим.

На этапе разработки композиции определяется, каким будет формат гобелена и его размер. Размер гобелена в данном случае определила площадь стены, на которой предполагалось его размещение.

Конференц-зал — это общественное помещение, где проводятся конференции, собрания, презентации, поэтому гобелен не должен отвлекать на себя внимание присутствующих, а только мягко, ненавязчиво украшать интерьер.

Необходимо также учитывать уже созданный колорит: цвет стен, напольного покрытия, мебели и т.д. Для оформления общественных помещений, как правило, используются нейтральные цвета. Колорит помещения выполнен в сдержанных тонах, преобладают серый, бежевый, синий цвета. Цвет ниток для гобелена

был выбран в соответствии с колоритом конференц-зала, но для большей выразительности в цветовую гамму были добавлены желтые, зеленые и голубые оттенки. Нитки — разные не только по цвету, но и по толщине и составу, что дало возможность создавать различные фактуры, делая гобелен рельефным, интересным для восприятия.

Гобелен — синтетическое искусство. В его основе лежит рисунок, строгий расчет всех декоративных эффектов, а потом — долгое, терпеливое воплощение в материале. Гобелен — это красота, неспешно созданная теплыми умелыми руками, спокойным разумом и чуткой душой.

Несмотря на то что гобелен часто применяется в оформлении интерьера, в художественном проектировании гобелена используются ограниченные приемы: сюжетность, конкретика, традиционность материалов и оформления.

На наш взгляд, для оформления современного интерьера необходимо использовать новые возможности гобелена в интерьере, его принадлежности к пространству. Некоторые из этих возможностей воплощены в скульптурном гобелене в интерьере «Весенняя симфония» — дипломной работе Лавренко Леси Александровны (см. *Приложение к лекции*, рис. 4).

В современной практике решения интерьеров находит применение прием использования гобеленов как элемента, разделяющего внутреннее пространство помещений на различные функциональные зоны. Сочетанием различных приемов ткачества можно добиться еще большей декоративности и условности абстрактных композиций. Кроме того, абстрагирование форм позволяет более полно раскрыть тему таких аллегорий, как музыка, надежда, мечта, симфония.

Абстрактная композиция универсальна. Одна и та же композиция по тематике может легко вписаться почти в любой интерьер: от домашнего до офисного. Таким образом, абстрактная композиция в гобелене на сегодняшний день представляется актуальной.

Скульптурный гобелен может быть востребован в оформлении современного интерьера, если будут использованы следующие приемы проектирования: соединение различных материалов в композиции (керамика, текстиль и др.); соединение различных техник и приемов ткачества в единой композиции; использование

объемных форм из тканого полотна; использование многоплановости в создании объемной композиции.

Специфика гобелена заключается в том, что он акцентирует внимание прежде всего на выявлении красоты материала, свойствах фактуры и тонкостях структуры, на изяществе формы. Развитие искусства ручного ткачества в наши дни позволяет создать гобелен, способный вписаться в жизнь любого человека.

У каждого художника есть свои излюбленные темы. Кто-то изображает растительный мир, кто-то людей, а кто-то предпочитает городскую тематику. Дипломная работа Новокшановой Надежды Владимировны посвящена любимому городу Нижневартовску. В работе студентка сумела раскрыть образ молодого северного города, показать его пейзажные и архитектурные достоинства. Индивидуальность данной композиции заключена в том, что в ней передается ритм и жизнь современного города (см. Приложение, рис. 48).

Думается, что такой гобелен прекрасно дополнит оформление современного интерьера, более того — организует его пространство.

Классический гобелен до XX в. — это преимущественно живописная картина или копия знаменитой картины, выполненная путем ткачества. На протяжении столетий гобелен находился под воздействием доминирующего в культуре художественного стиля. Техника гобелена долгое время оставалась неизменной, однако сегодня она активно развивается и пополняется новыми приемами и средствами выразительности.

Современные художники пытаются создать нейтральные изображения, способные вписаться в любой интерьер. А значит, история гобелена не заканчивается, напротив, гобелен продолжает жить и становится одной из самых модных тенденций в оформлении любого (камерного, общественного, интимного) интерьера.

Основным приемом изготовления гобелена является чередование нитей различных цветов для передачи постепенного изменения тона или рельефности. По определенному эскизу ткач одновременно создает и изображение, и саму ткань.

Для основы используют более толстую хлопчатобумажную нить, ткнут любимыми материалами, по усмотрению художника. В классическом гобелене используют шерсть, в современном гобелене возможно использование и других синтетических

материалов различной фактурности. Для того чтобы создать гобелен, совсем не обязательно иметь огромную мастерскую и специальный станок, современный гобелен можно сделать и в домашних условиях. Для этого необходим подрамник, на который натягиваются хлопчатобумажные нити основы. Затем из шерсти или другого материала пропускаются через основу и переплетаются между собой нити — так создается тканая картина.

Это занятие требует определенной усидчивости и может быть рекомендовано как упражнение на развитие зрительного внимания, его концентрации.

Современный гобелен не боится экспериментов. Средства выразительности становятся разнообразнее, постоянно обогащаются, и постепенно гобелен перестает быть просто «настенным ковром», он трансформируется, приобретает более объемные формы. Существует определенная технология изготовления шара, цилиндра и других форм. Разработав композицию гобелена с использованием новых технологий ручного ткачества, художник может создать в интерьере особую атмосферу уюта. Это может быть ширма, оригинальный светильник, обложка для книги, объемная декоративная композиция и многое другое, что может украсить и активизировать интерьер.

Авторские произведения ручного ткачества оцениваются наравне с картинами и скульптурами. Гобелен, закрывающий одну из стен, своеобразно сохраняет и утверждает ее поверхность. Но он способен «разрушить» плоскость стены, зрительно расширить пространство. Это может быть пейзаж, натюрморт или нечто ирреальное: сказка, фантастика, мистерия. Гобелен может стать подобием вымпела или штандарта. В таком случае он крепится к потолочной балке. Это удачный прием для комнат с высоким потолком или мансардных помещений.

Гобелен не воспринимается как живописное полотно. Его фактура, плотность, матовость, пластичность позволяют ему выгодно сочетаться с имитированной на стене кирпичной или каменной кладкой. Гобелен создает мягкое, теплое цветовое пятно, не дающее бликов и хорошо воспринимающееся с любой точки интерьера. Находясь, к примеру, на белой стене, он концентрирует на себе все внимание.

Некоторые современные гобелены настолько необычны, что собственно гобеленами их можно назвать лишь с определенной натяжкой. Нетрадиционные технологии, материалы и изобразительные сюжеты превратили их в сложные пространственные структуры. В некоторых случаях классическая тканая структура намечена достаточно условно. К примеру, подвесной потолок, выполненный в подобной технике, меньше всего вызывает ассоциации с плоским гобеленом. Включение в ткань гобелена различных материалов (кожи, металла, дерева) позволяет ему превращаться в некую «вещь в себе», легко представляемую, может быть, только на художественной выставке. Это позволяет думать о том, что гобелен — не просто «ковёр» на стене, а скорее пластическая среда, способная породить необычайное разнообразие форм.

Гобелен машинного производства имеет такое же отношение к настоящей рукотворной шпалере, как постер — к живописи: это тиражирование, репродукция настоящего произведения искусства. Во Франции сейчас пользуются большим успехом машинные копии знаменитых шпалер прошлого. При этом важно понимать, что машинная копия — это всего лишь бесконечная возможность повторов, а ручное ткачество — это уникальное, неповторимое произведение искусства.

Таким образом, гобелен представляет собой один из наиболее востребованных и актуальных видов искусства, способных преобразовать и оформить пространство любого интерьера: от камерного домашнего до монументального в общественных помещениях. Приведенные в приложении примеры убедительно свидетельствуют об этом.

Приложение к лекции

*Рис. 1. Вариант цветового решения gobелена. Эскиз.
Авторы: Илларионова Анастасия Владимировна,
Данюшина Юлия Геннадиевна, Носова Марина Викторовна*

*Рис. 2. Фрагменты работы. Авторы: А.В.Илларионова,
Ю.Г.Данюшина, М.В.Носова*

*Рис. 3. Монументальный gobелен «Флора» в интерьере конференц-зала
в корпусе № 4 НВГУ (20,6 м²), 2008 г. Авторы: Илларионова Анастасия
Владимировна, Данюшина Юлия Геннадиевна, Носова Марина Викторовна*

Рис. 4. Скульптурный гобелен в интерьере «Весенняя симфония» (200×198 см), 2008 г. Автор: Лавренко Леся Александровна

3. Основы декоративной композиции в гобелене.

Цель и задачи: сформировать знания об основных закономерностях и условиях комфортности в декоративной композиции, выразительных средствах в композиционных схемах, богатстве и разнообразии мотивов и жанров гобелена.

1. Декоративная композиция — основа гобелена.
2. Творческо-исследовательские методы.
3. Методика выполнения декоративного натюрморта.
4. Техника и технология выполнения гобелена.

Литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Пер. с англ. Б.Самохина. — Благовещенск, 2000.
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Пер. с англ. — М., 1994.
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. — М., 1998.
4. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. Декоративная живопись. — М., 2001.
5. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. — М., 2003.
6. Логвиненко Г.М., Логвиненко И.К. Монокомпозиция: Учеб.-метод. пособие для студ. ХГФ. — Магнитогорск, 1997.
7. Логвиненко Г.М. Орнамент. Методические рекомендации по работе над орнаментальной композицией. Магнитогорск, 1998.
8. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников. Методика продуктивного обучения. — М., 2000.
9. Шорохов Е.В. Композиция. Учебник для студентов. — М., 1986.

Творческим дисциплинам, к которым относится декоративная композиция, необходима доля свободы для самовыражения. Этого творческого элемента и не хватает сегодня в учебном процессе. А ведь именно в учебном процессе необходимо использовать творческо-исследовательские формы, которые должны проследиваться от первого до последнего занятия.

Как только человек начинает мыслить, он уже включается в процесс творчества: он творит свой и одновременно общий мир — вводит этот мир в образ, нарекает ему имена, наследуя традиции предыдущих эпох и вырабатывая свою собственную, воссоздает

ее для себя заново по образу и подобию. Поэтому слова «воображение», «творчество», «креативность» оказываются по смыслу очень близки.

Основная проблема обучения декоративной композиции — научить студентов самостоятельно работать, нестандартно мыслить, сформировать навыки творческой деятельности.

В практике работы со студентами получили распространение задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может быть представлена в трех видах:

1) учебные задания, опосредующие учебную информацию (первоначальное восприятие учебного материала);

2) учебные задания ориентирующего характера (эти задания заставляют студента осмысливать и систематизировать учебный материал, сравнивать, анализировать, обобщать, способствуют самоконтролю);

3) учебные задания, требующие от студента исследовательской, творческой деятельности (эти задания направляют студента к самостоятельному сбору материала, к выполнению различного рода творческих работ).

Для организации обучения декоративной композиции необходимо:

- подготовить пакет дифференцированных учебных и творческих заданий по декоративной композиции, упражнений по каждой теме занятий;
- подготовить исследовательские и творческие задания для каждой темы;
- освоить и применять на занятиях методы обучения и методы контроля и самоконтроля знаний, умений, навыков;
- планировать виды занятий по теме с учетом взаимосвязи методов обучения;
- планировать объем самостоятельной работы студентов, соотношение групповых и индивидуальных форм на занятиях.

К творческо-исследовательским методам относятся: учебно-творческий метод (самостоятельный поиск, творческие разработки, анализ творческого опыта), метод «портфолио», методы учебного познания (образного и символического видения, метод придумывания, метод образной картины и т.д.) и методы контроля

и самоконтроля — критический анализ результатов творческой деятельности, предварительные просмотры и выставка.

Метод «портфолио» целесообразно использовать как способ организации самостоятельной работы студентов. Работа по составлению портфолио развивает умения самостоятельно определять направление в изучении темы, умения собирать, перерабатывать, анализировать материал и определять главное, умения планировать свою деятельность и делать самостоятельные выводы.

Дидактическая цель использования метода портфолио — развитие у студентов умения анализировать и оценивать процесс собственного развития.

Методы учебно-творческой работы.

Самостоятельный поиск представляет собой метод обучения, который позволяет преподавателю, опираясь на имеющийся у студентов багаж знаний, умений и навыков, на их индивидуальные способности, ставить перед ними творческую, поисковую задачу, давать консультации, оценивать и использовать в учебно-творческом процессе ее результаты.

Студенты изучают и анализируют историю вопроса из различных источников (учебник, монография, справочник, энциклопедия, альбомы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству и т.д.), выполняют наброски и зарисовки (натурный материал), стилизуют собранный материал, разрабатывают эскизы по заданной теме; разрабатывают композиционные схемы; вносят предложения по совершенствованию технических приемов и способов изображения и т.д.

Обучающий результат самостоятельного поиска проявляется не только в приращении новых знаний, расширяющих общий и художественный кругозор студента, но и в их взаимообучении за счет добывания каждым дополнительной информации, в овладении ими первичными исследовательскими навыками. Его огромное диагностическое значение состоит в том, что успех самостоятельного творческого поиска — наиболее четкий и бесспорный показатель глубокого усвоения знаний и творческого развития личности. Метод творческой работы организует совместную деятельность преподавателя и студента на основе идейно-эмоционального освоения студентами эстетических свойств вещей и явлений,

овладения художественными средствами выражения своего эстетического понимания, чувствования и отношения к действительности.

Педагогическая функция этих методов состоит в том, чтобы углублять познание студентами изучаемого материала, учить проникновению в эстетическую сущность явлений, выражению своего идейно-эмоционального отношения к жизни, оформлению результатов деятельности «по законам красоты».

Творческая работа как метод обучения применима во всех видах изобразительной и декоративной деятельности, в использовании законов композиции и технических приемов изображения, художественном выполнении учебно-творческих заданий.

Творческий опыт художника. Это метод предполагает изучение последовательности действий, техник и приемов работы выдающихся мастеров изобразительного искусства. Например, Анри Матисс (1896—1954) — французский живописец, скульптор, график разработал свой метод создания линейного рисунка, который заключался в том, что с первичного натурального, детально проработанного реалистического рисунка художник выполнял другой, более обобщенный и условный, затем эта же процедура выполнялась со вторым рисунком и так по нескольку раз. Последним результатом такого перевода натурной формы становилось цельное, остро характерное изображение. Назовем это «**методом Матисса**».

Прием Филонова — дробление изображения введением постоянного модуля и фиксации его цветом.

Метод египтян — метод изображения, при котором в одном изображении соединяются две проекции: фронтальная и профильная.

Метод оверлэппинга — метод изображения, при котором происходит частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Рассмотрим два случая:

1) когда один объект находится впереди другого и контур переднего предмета изображается полностью, а предмет, находящийся на дальнем плане, частично перекрывает первый, и контур его прерывается в двух местах;

2) та же ситуация: один объект впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, так как одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам или нескольким, если взять группу объектов. Возникающая в результате неопределенность уничтожает соподчинение главного и второстепенного, переднего и дальнего.

Метод образного видения — эмоционально-образное исследование объекта. Предлагается, например, глядя на горящую свечу, нарисовать увиденные образы, описать, на что они похожи. Образованный продукт как результат наблюдения студентов выражается в графической, живописной или декоративной образной форме.

Метод символического видения. Символ как глубинный образ реальности, содержащий в себе смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Метод символического видения заключается в отыскании или построении студентами связей между объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (свет — символ добра, спираль — символ бесконечности, голубь — символ мира, блин — символ масленицы) преподаватель предлагает студентам наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, живописной или декоративной форме.

Метод придумывания — это метод создания неизвестного студентам ранее продукта в результате их определенных творческих действий. Метод реализуется при помощи следующих приемов: а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; б) отыскание свойств объекта в иной среде; в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного объекта.

Метод образной картины воссоздает такое состояние, когда восприятие и понимание студентом изучаемого объекта как бы сливается, происходит его целостное, нерасчлененное видение. В результате у студента возникает образная картина цветка, дерева, облака, земли или космоса. Поскольку человеку очень важно уметь создавать и передавать целостный образ познаваемого объекта, студентам предлагается изобразить, например, картину природы или всего мира, т.е. выразить с помощью графики, живописи или декоративной композиции. Каждый студент во время такой работы не только мыслит различными масштабами, соотносит

свои знания из разных областей науки и искусства, но и чувствует, ощущает смысл изображаемой реальности. Предлагая такое задание два раза в год, можно оценить изменения в видении картины мира у студента, что позволит внести необходимые коррективы в процесс обучения.

Метод гиперболизации. Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества: изображаются инопланетяне с большими головами или маленькими ногами. Стартовый эффект подобным воображениям могут придать рекорды Гиннеса, находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию.

Метод агглютикации. Студентам предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить, например, горячий снег, вершину пропасти, объем пустоты, черный снег, бегающее дерево, летающего медведя и т.д.

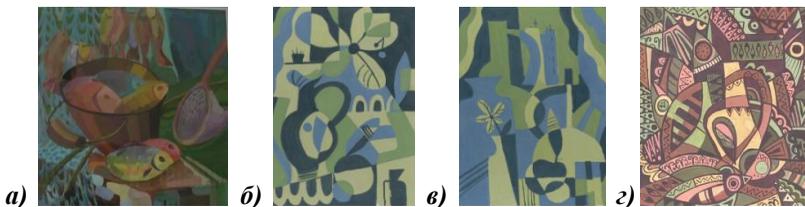
Методика выполнения декоративного натюрморта

Декоративный натюрморт (от лат. *decorate* — украшать) был призван создавать общее впечатление нарядности и праздничности, служить украшением. Иногда декоративный натюрморт называют орнаментальным (от лат. *ornamentum* — украшение).

Декоративный натюрморт — это не точное изображение натуры, а размышление по поводу данной природы: отбор и запечатление самого характерного, отказ от всего случайного, подчинение строя натюрморта конкретной задаче художника. Принципы построения декоративного натюрморта были разработаны только в XX в. Впервые у постимпрессионистов П.Гогена и Ван Гога появились интенсивные цветовые сочетания, графический контур, очерчивающий цветные плоскости. Но декоративность еще не была главной целью этих художников. Наибольшая концентрация всех принципов декоративной композиции достигнута в творчестве А.Матисса, П.Пикассо, В.Х.Кандинского.

Классификация декоративного натюрморта:

- 1) декоративный натюрморт, приближенный к реалистическому изображению (рис. 4а);
- 2) стилизованный декоративный натюрморт (учитывается природная форма предмета) (рис. 4б, 4в);
- 3) орнаментально-декоративный натюрморт (рис. 4г).

*Рис. 4 а, б, в, г
Работы студентов 4 курса: Федюшиной Юлии,
Пилипюк Светланы, Саенко Юлии*

Композиция должна отвечать пяти условиям комфортности:

- неравное количество черного и белого;
- присутствие пятен трех размеров — больших, средних и малых;
- цельность — построение композиции относительно композиционного центра;
- немонотонный ритм;
- сбалансированность композиции.

1. Пять условий комфортности в композиции

Законы композиции основаны на законах восприятия, которые работают на подсознательном уровне. Мы будем рассматривать композицию и ее законы в их положительном аспекте и, таким образом, задачей композиции в нашем случае будет создание на ограниченной прямоугольной плоскости пространства, которое подсознательно будет восприниматься как комфортное. Этой плоскостью можно распорядиться двояко: либо нанести на нее в каком-то ее месте пятно, либо не наносить пятна. Ограниченная плоскость и пятна — элементы, составляющие композицию. Они обладают качествами тона, размера и формы.

Особое значение при построении композиции приобретает организация композиционного центра — доминанты. Доминанта может состоять из нескольких элементов или одного большого, это может быть также свободное пространство — композиционная пауза. Существует несколько способов организации доминанты.

1) Она выделяется за счет сгущения элементов в одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках.

2) Доминанта организовывается только цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы.

3) Доминанта реализована контрастностью формы, когда среди округлых по очертанию фигур располагается фигура остроугольная, и наоборот.

4) Композиционный центр создается увеличением в размерах одного из элементов композиции или, наоборот, среди более крупных элементов располагается мелкий элемент, который также будет резко отличаться и доминировать. Можно подчеркнуть это еще и усилением тона или цвета.

5) Доминантой может выступать композиционная пауза.

6) Выделение пятна в качестве композиционного центра на нюансе (инверсия). Можно выделить пятно, не убирая подобные ему.

7) Доминантой может быть выделение части фона. Композиционный центр может находиться не на пятне, а на выделенной окружающими пятнами части фона. Тогда он находится где-то посередине фигуры, образованной линиями, связывающими центры этих пятен по периметру.

8) Сложные способы выделения композиционного центра.

Часто композиционный центр выделяется не одним, а несколькими способами. Например, большое черное пятно с маленьким белым на нем работает с выделенной частью фона. В этом случае композиционный центр находится между тремя центрами: центром большого черного пятна, центром малого белого пятна и центром выделенной части фона.

Необходимо объяснить, почему пятна, выделяющие часть фона, связаны по периметру, а не через середину. Это происходит в силу *инерции восприятия*. Когда мы разглядываем черные пятна, взгляд переходит от пятна к пятну по самому короткому пути, стараясь скорее миновать белые пространства.

Возможны в композиции и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой подчиненным первому, чтобы не возникало спорной ситуации или не появлялось ощущение неопределенности. При организации доминанты следует учитывать законы визуального восприятия плоскости и располагать доминанту в ее активной части, т.е. ближе к центру.

Ритмическая организация мотивов

Это одно из ярких выразительных средств композиции. *Ритм* — чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов, меры сложности, цветовой насыщенности). В зависимости от расположения фигур композиции могут быть статичными и динамичными.

В *статичной* композиции элементы располагаются симметрично относительно осей формата. Примеры организации элементов в *динамической* композиции:

1) При одинаковости мотивов динамизм достигается за счет различных расстояний между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других, что и создает динамическую напряженность.

2) Одинаковый мотив различных размеров располагается на разных расстояниях друг от друга. Динамичность достигается благодаря контрастам по двум этим параметрам — расстояниям и размерам.

3) Динамизм достигается благодаря двум параметрам — контрастным по размеру элементам и различным их поворотам; его можно усилить, если графически или цветом подчеркнуть повороты.

Равновесие. Равновесие — это такое расположение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Здесь не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон, равновесие не всегда симметрично. Для установления равновесия играют роль форма, направление, место расположения. Неуравновешенная композиция выглядит случайной, временной и не обоснованной.

Вариантов средств установления равновесия множество: части уравновешиваются по массе, тону, цвету и т.д. Причем равновесие может касаться как самих фигур, так и пространства между ними.

Предмет, расположенный в верхней части композиции, выглядит легче того, который помещен внизу. Предмет, расположенный в правой стороне, выглядит тяжелее, чем в левой.

Для установления равновесия в композиции также играет роль форма объекта. Правильная форма выглядит тяжелее, чем неправильная.

Предмет, расположенный справа, выглядит тяжелее, чем тот же предмет, расположенный слева, здесь играет роль «лево-правое» восприятие. Кора головного мозга левого полушария доминирует над правой (т.к. в ней развиты высшие мозговые центры). То, что происходит слева, мы видим раньше, а потом глаз передвигается вправо, т.е. на левой части композиции он задерживается меньше, нежели на правой, с чем и связано переоценивание правой части изображения.

Стилизованное изображение предметов натюрморта

Стилизация — это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей предметов натюрморта с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали предметов натюрморта, а также отказаться от передачи объема. Однако упростить форму предмета вовсе не значит обеднить ее. Упростить — значит подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали. Необходимо также обратить внимание на физические свойства предметов: если предмет или его деталь (например, горлышко сосуда) длинная, то ее еще больше удлинить, если предмет овальный, то еще больше округлить. Предметы натюрморта можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить их природные плавные очертания. Можно применить методы образного и символического видения, гиперболизации, оверлэппинга, метод египтян.

Необходимо создать для студентов «копилку» или базу данных — вариации изображений стилизованных предметов, составляющих натюрморт (крынки, сосуды, цветы, фрукты, овощи и т.д.). Этому должны предшествовать зарисовки с натуры.

Тоновое решение композиции декоративного натюрморта

Студентам необходимо выполнить в верхней части листа тоновую шкалу, на которую можно будет ориентироваться при разработке тонового и цветного рисунка композиции. На пять градаций для тонового решения декоративной композиции крайний слева прямоугольник (30%) оставим белым. Крайний справа прямоугольник (30%) закрасим во всю силу грифеля черным. В середине — два прямоугольника (по 15%). Кроме черного и белого в любой композиции присутствует серый тон. Серый тон

должен быть приближен к черному тону, а второй серый тон — к белому. Пятый прямоугольник (10%) оставим нейтральным. Его можно отправить к черному прямоугольнику, тогда композиция будет состоять из более темного тона, или к белому, в этом случае композиция будет светлой по тону. На рис. 5 видно, что первое условие комфортности в тоновой шкале определилось. Эту тоновую шкалу можно применять как для станковой, так и для декоративной композиций.

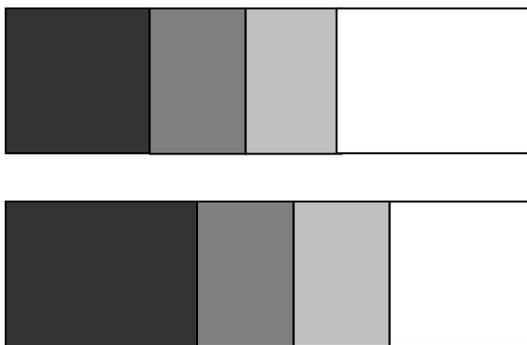

Рис. 5

4. Прописка цветом, гармоническое сочетание цветов в декоративной композиции.

Цвет — одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости.

Цветовая гармония — это согласованность, сочетание, связь, соразмерность, уравновешенность всех цветов в художественном произведении.

Колорит характеризует цветовой строй, совокупность цветов, образующих систему, часто определяется доминирующими цветами близких оттенков.

Колорит — неотъемлемая часть декоративной композиции. Прекрасную по рисунку композицию можно полностью загубить несоответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется.

Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Рассмотрим варианты использования цветовой гармонии.

Композиция в однотонной цветовой гармонии. Основу данного вида гармонии составляет один какой-либо цветовой тон, который в тех или иных количествах присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Если, к примеру, композиция решается в красных цветовых тонах, то в основе берется красный цветовой тон и используется растяжка в сторону высветления или затемнения.

Сочетания родственных цветов. К родственным цветам относятся все промежуточные цвета по цветовому спектру (кругу), включая один из главных цветов, их образующих. Главные цвета, расположенные рядом, не являются родственными, но каждый из них по отношению к промежуточным является родственным. Родственные цвета объединяет наличие в них примесей двух или одного из главных цветов. В цветовом круге 4 группы гармоний родственных цветов: желто-красные, желто-зеленые, сине-красные, сине-зеленые.

Сочетания родственно-контрастных цветов. В цветовом круге родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях: а) теплые — желто-красные, желто-зеленые; б) холодные — сине-зеленые, сине-красные; в) теплые и холодные — желто-зеленые, сине-зеленые; г) теплые и холодные — желто-красные, сине-красные. Кроме того, при концентрическом движении цвета объекты или плоскости дальнего плана можно окрашивать в цвета, имеющие эксцентрическое движение излучения (теплые, наиболее активные цвета желто-красной гаммы), а объекты среднего плана — в цвета, имеющие концентрическое движение (это цвета холодной сине-зеленой и сине-фиолетовой гаммы).

Колорит декоративной композиции определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний.

В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит может быть темным или светлым, холодным или теплым, он может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. Однако прежде всего колорит характеризуется преобладающим в нем цветом — синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т.д.

Выбор основной гаммы и подчинение общего колористического решения этой гамме позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета по заданному формату. Нужно научиться управлять возможностями, которые дают имеющиеся под рукой краски.

Цветовой круг, состоящий (по часовой стрелке сверху) из теплых (желтого, красного), холодных (синего и зеленого) цветов и их промежуточных составляющих цветов, — это цветовой спектр, где смешением можно получить любой цвет (см. рис. 6).

Рис. 6

5. Декоративная доработка (силуэт, декор, орнамент и т.д.).

Понятие «декоративность» происходит от латинского слова *dekor* — красота, прелесть, изящество, иногда его трактуют как украшенность. Латинское слово *decorare* означает «украшать, убирать, наряжать». Словам «убор», «наряд», «украшение» соответствует еще одно латинское слово — *ornamentum*. Декоративность — это форма выражения красоты синтезированного мира

через отношение части и целого, это связь с окружающей предметно-пространственной средой, не натуральное, а условное ее отображение, наполненное метафорическим смыслом. Декоративность — специфическая особенность декоративно-прикладного искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты.

Орнамент на предметах декоративного натюрморта должен «держаться на плоскости», не создавая иллюзии «прорыва» фона. Его масштаб и трактовка должны взаимодействовать с предметами натюрморта и пространством. Поиск выразительных силуэтов форм является одной из первых специфических задач композиции, в том числе и декоративной. «...Законы силуэта те же, что и законы живописи. Главный из них — единство противоположностей. Одинаковость стоящих рядом силуэтов так же противопоказана искусству, как и одинаковость стоящих рядом тонов, должны различаться друг от друга». Работа над силуэтом в декоративной композиции подразумевает как нахождение выразительных силуэтов форм предметов и деталей натюрморта, так и нахождение выразительных по пластическим очертаниям компонентов орнаментально-ритмического строя декоративной композиции, т.е. членение плоскости на выразительные по силуэту составные части.

Следует обратить внимание студентов на необходимость поиска выразительной, с точки зрения силуэта и пластики, трактовки орнамента на предметах и деталях натюрморта и подчинения стилистики этой трактовке, орнаментально-ритмическому строю композиции натюрморта. Творческий выбор, выявление главной орнаментально-ритмической структуры декоративной композиции контуром различной толщины и цвета зависит от творческого замысла студента.

Условность как способ образного решения задач декоративной композиции заключается в выявлении орнаментально-ритмической основы декоративного натюрморта, в плоскостно-декоративной трактовке цвета средствами «ограниченной палитры», в частичном отходе от натурального цвета с целью поиска гармоничного колористического строя и применения различных методов творческой реализации замысла декоративного натюрморта.

6. Техника и технология выполнения гобелена.

Цель и задачи: раскрыть специфику и особенность ручного ткачества, познакомить с разнообразием технических приемов и способов выполнения различных видов плетения, смешанных техник и различных фактурных материалов для создания монументальных (панно), «скульптурных», миниатюрных гобеленов.

Основным приемом изготовления гобелена является чередование нитей различных цветов для передачи постепенного изменения тона или рельефности. Название «гобелены» употребляется условно по отношению к декоративным тематическим коврам, выполненным особым способом ткачества. У этих изделий всегда имеется одна *основа* (большой частью неокрашенный лен) и несколько *утков* (обычно шерсть, закрывающая нити основы). Ткач одновременно создает и изображение, и саму ткань, причем делает это по определенному эскизу. А так как невозможно выткать два совершенно одинаковых экземпляра даже по одному и тому же рисунку, каждая гобеленовая картина является уникальной. Созданием эскизов для гобеленов занимались такие известные художники, как Рафаэль, Лебрэн, Дюмон.

Завершив разработку окончательного композиционного и колористического варианта, можно приступать к созданию гобеленов.

7. Оборудование и материалы.

В состав оборудования для гобелена входят: рамка для ткачества, материалы и инструменты.

Рамка для ткачества необходима для того, чтобы натянуть нити, составляющие основу гобелена (они идут по вертикали). Для ее изготовления достаточно подобрать четыре планки необходимых размеров, которые сзади соединяются шурупами так, чтобы верхняя и нижняя планки выступали вперед. В выступающие планки вбиваются гвозди в шахматном порядке на расстоянии 10 мм один от другого. В дальнейшем, когда на них будут натянуты нити основы, между ними образуется расстояние 5 мм. Гвозди на верхней и нижней планках вбиваются один напротив другого с наклоном в сторону от рамы. Удобнее в работе рамка с пропилами. Расстояние между пропилами и их глубина — 0,5 см.

Материалы

Главными нитями в ткачестве являются основа и уток.

Основа составляет каркас гобелена и не видна в готовом ковре, но без нее он не может существовать. Задачи *утка* сложнее. Уточные нити пересекают основные по горизонтали. Именно они создают рисунок гобелена. Поскольку нити основы должны быть прочными, для них берут толстые крученые льняные или хлопчатобумажные нити (веревки). Шерсть использовали для основы в шпалерах до XVIII в., но растительные волокна оказались более удобными для этой цели. Они прочнее, меньше зависят от неблагоприятных условий, хлопчатобумажная основа к тому же делает ковер мягче и легче. Шелк для основы в старинных шпалерах применяли редко. Он встречается только в шпалерах XIX в.

Цвет нитей основы в гобелене значения не имеет, так как они полностью скрыты под нитями утка. Требования для утка другие. Его прочность не столь важна. Главное, чтобы нить утка была мягкая, эластичная, без сопротивления окутывала нити основы.

Основным материалом в ткачестве ковров и шпалер всегда была овечья шерсть. Использовали в ковроделии верблюжью, козью шерсть, конский волос. Шелк употребляли в старинных шпалерах для изображения освещенных и светлых мест рисунка. Чем лучше качество шерсти, тем изящнее будет выглядеть гобелен. Удобна в работе и грубоватая ковровая полушерсть, наличие синтетики делает ее более жесткой и прочной.

Непряденую шерсть можно использовать для получения необычных фактурных эффектов в гобелене.

Нередко в гобеленах встречаются блестящие нити люрекса, особенно им увлекались в 80-е гг. XX столетия. Люрекс — напоминание о золотых коврах и гобеленах XV—XVII вв. В наше время художники используют в гобелене самые неожиданные текстильные и нетекстильные материалы: полоски ткани, трикотаж, тесьму, паклю, шнуры, металлические нити, кожу, кусочки стекла, зеркала, дерева и т.п.

Инструменты ткачества

Ковровая колотушка нужна для того, чтобы плотнее прибивать нити утка к наработанной части ткани. Для вязания ворсовых узлов используется нож-крючок, благодаря которому экономится

время. Необходимы также длинные острые ножницы для стрижки ворса и гребень для прочесывания и выравнивания ворса. В ручном ткачестве уточную нить можно прокладывать просто руками, но челноки различной формы облегчают работу.

Перед тем, как начать работу, необходимо заправить раму основной. Для этого надо привязать один ее конец к первому верхнему гвоздю, опустить нить строго вертикально и обвить нижние гвозди. Затем снова поднять нить к верхнему гвоздю, обвить его и так далее. На последнем гвозде обвить нить лишним витком и прочно закрепить.

Когда основа подготовлена, нужно вставить снизу полоску картона высотой 5—10 см, так чтобы каждая нить оказалась поочередно то спереди, то сзади картона, опустить ее вниз до гвоздей. Затем необходимо сделать плетенку, которая закрепит начало ткани. Самый простой способ — оплести петлями нити основы по всей ширине рамки.

Обычно ковер начинается и заканчивается *концевой частью*. В мини-гобелене она может быть 0,5—1 см. Концевую часть ткют теми же нитками, что и сам гобелен. Если концевые части готовой работы надо подогнуть, то используют любые, даже хлопчатобумажные нити.

Техники и приемы ткачества

Наиболее распространенный и чаще всего применяемый прием изготовления гобелена — это гладкое ткачество, содержащее в себе множество различных приемов. Один из них, называемый *круглянием*, обычно используют на небольших участках. Если таким образом ткать большой фрагмент гобелена, могут образоваться вздутия. В круглянии уток свободно движется по наклонным линиям в любую сторону в соответствии с рисунком. В результате сами прокидки уточной нити «рисуют» по форме, как штрих в рисунке карандашом. Прием используется и в тех случаях, когда нужно сделать дополнительные прокидки утка, чтобы выровнять участок ткачества, уплотнить отдельные рыхлые места.

Используется также техника: а) *настилов*, позволяющая создавать небольшие рельефы; б) *штриховки*, с помощью которой можно разнообразить цветовую гамму шпалер. Штриховка позволяет

получить переходный тон от оптического смешения цветов, передать светотень, объемную форму, сделать работу более живописной, а также создать необычные ритмы и динамику. Штрихи-зубцы могут быть разной длины, формы, толщины, могут менять направление в зависимости от рисунка.

Также очень важно знать *основные приемы соединения двух нитей разного цвета*. Один из них называют «*ткачество с просветами*», когда нити разного цвета не соединяются между собой, а заполняют каждая свой участок рисунка. Этот прием позволяет ткать частями, и не обязательно строго по горизонтали. В традиционном ковроделии многих народов техника «с просветами» является наиболее распространенной. На Руси она издавна называлась *полисной*, а в традиционном узорном ткачестве — *закладной*. Обычно просветы не превышают 1 см, т.к. иначе ковер будет непрочным. В классической шпалере большие и малые зазоры сшивали шелковыми нитками с изнаночной стороны после того, как законченную шпалеру снимали со станка. Современные художники не всегда зашивают просветы, а порой на преувеличенно длинных зазорах строится весь эффект композиции.

Помимо данной техники можно также использовать *закрепление утков на общей нити основы*. В результате возникают небольшие зубцы от того, что уточные нити немного выходят за границы своего цвета. Там, где утки соединяются, получается утолщение.

Существуют и два других способа соединения цветных утков. При *групповом* (или *кирпичном*) закреплении утков на общей нити основы соединяются не одиночные нити, а сразу несколько. Выглядит это грубее, но дает дополнительный декоративный эффект. Другой прием намного сложнее. Здесь нити утков *цепляются между собой* и только потом возвращаются каждая в свою сторону. На месте соединения утков также образуется рубец, но менее заметный, чем при закреплении утков на общей нити основы. Чтобы соединение выглядело красиво, утки нужно переплетать все время одинаково.

Иногда отдельные детали композиции выделяют *контуром*. Для этого делают одинарную или полную прокидку утка сразу по всей линии. Увеличивая количество прокидок утка, получают более широкий контур, но выглядит он грубее. Для контура, идущего

строго по вертикали, используется способ *обвивки*. Однако обвивка используется не только для контура, но и на отдельных участках гобелена, создавая рельефную поверхность. Изредка можно встретить гобелены, которые сотканы в технике обвивки целиком. Контур часто используют в коврах и современном гобелене. Встречается он и в старинной шпалере. Мотив может быть окружен контуром по всем направлениям: горизонтали, вертикали, диагонали.

Чаще всего для контура используются контрастные цвета, чтобы лучше выявить узор, придать композиции декоративность и целостность. Цветной контур обобщает композицию, темный или светлый — уменьшает контраст, объединяет самые разнородные цвета, создает цветовую целостность. Черный контур притемняет цветное пятно, белый — высветляет, а серый соблюдает нейтралитет. Контур может быть толстым или тонким, одинаковым по толщине или разным, привлекать к себе активное внимание или легкими штрихами слегка выхватывать фигуру из фона. Черный, белый и серый легко входят в композицию и объединяют цвета.

Среди всех видов ковровой техники наиболее интересной является ворсовая. Она содержит в себе множество различных приемов. Самый древний из них — создание ворса с помощью удлиненных петель. Простейшим является способ *вытянутых петель*. Делают полную прокидку утка полотняным переплетением, затем вытягивают уток петлями там, где он проходит поверх нитей основы в последнем ряду. Высота петель любая. Снова прокладывают нить, возвращают ее обратно, вытягивают петли и т.д. При одинарной прокидке утка петли пойдут вертикальными рядами, а при полной — в шахматном порядке.

Наиболее распространенным узлом для создания ворса является *двойной ковровый*. Его также называют турецким, или узлом «Гиордес» по названию ковродельческого центра в Турции. Перед вязкой узлов пряжу нарезают с помощью круглой гладкой палочки. Ее диаметр должен соответствовать выбранной длине отрезка. Короткие ворсинки трудно завязывать, поэтому чаще всего высота ворса равна 2—3 см, а палочку лучше взять диаметром 4,5—6,5 см и длиной 20—30 см. Палочку обвивают нитью от клубка по спирали и затем разрезают нити.

Узлы завязывают на некотором расстоянии от сотканной части гобелена. Накладывают отрезок пряжи поверх нитей ниже пальцев. Правый конец нити заводят справа налево под правую нить основы, а левый — под левую. Выводят оба конца вперед, между правой и левой нитью основы. Перемычка оказывается сверху. Узел можно вязать и таким способом: охватить петлей пару нитей основы справа налево и оба конца отрезка провести между нитями основы вперед; так двойной узел получается гораздо быстрее.

После каждого ряда узлов необходимо прокинуть уток. В махровых коврах он обычно включает от одной до семи прокидок. Кромки (заработок) удобно выткать тем же утком. Поскольку ряды узлов будут расти быстрее кромок, надо делать дополнительные прокидки утка. Однако важно соблюдать меру. Вяжут двойные узлы строгими вертикальными рядами или в шахматном порядке.

Другой двойной ковровый узел в ворсовых коврах вяжется так: нить тянется от клубка, который лежит слева от рамки.левой рукой поднимают несколько нитей основы, правой рукой конец нити заводят за левую нить основы и выводят вперед. Далее делается перемычка — нить оборачивается вокруг левой и правой нитей основы, ее конец выводится под перемычкой между парой основных нитей. Узел опускается вниз, выравнивается до нужной длины, затягивается и обрезается конец, идущий к клубку, или подравниваются оба конца.

Симметричный двойной узел образует две петли на нитях основы, а *персидский* состоит из петли и полупетли. Отсюда появилось второе название узла — *полупетельный*. Полупетельные узлы вяжутся быстрее, чем двойные, но они менее прочны. Узел можно вязать в разные стороны на двух нитях основы. Реже его вяжут на четырех нитях. Итак, пальцами правой руки поднимается правая передняя нить основы из пары, затем поднимается конец нити, идущей от клубка, поданной левой рукой под нитью основы. Далее левой рукой отделяется левая задняя нить основы из пары. Правой рукой заводится конец нити под левую нить основы.левой рукой вытягиваются оба конца вперед и опускаются вниз, нить обрезается. Полупетельные узлы можно также вязать петлями с помощью палочки, а потом разрезать.

Существуют одинарные узлы, которые дают очень плотный ворс. Ими легко выполнить тонкую линию узора, если остальной ворс вяжут двойными или полуторными узлами.

Скандинавский узел используют в коврах большой плотности и высоковорсовых. При вязке узла на изнанке образуется петля и полупетля, с лицевой стороны нити перекрещиваются, а оба конца узла выходят вместе между парой нитей основы. Вяжут скандинавские узлы также с помощью палочки. Другой ординарный узел называют *испанским* или *арабским*. Испанский узел симметричен, концы его выходят вперед по обе стороны нити основы, один над петлей, другой — под петлей.

Первый этап. Натяжка основы

Для удобства ткачества гобелена предварительно готовят технический рисунок (картон) в натуральную величину с обозначенными цветами. На специальный станок для гобелена натягивают основу, как показано на фото № 1. Для основы, как правило, используют более толстую хлопчатобумажную нить или неокрашенный лен.

Второй этап. Подготовительные работы

а) Необходимо соткать уравнительную плетенку («косичку») (фото № 2). Для этого берут нить основы длиной 1,5—2 м, на конце делают петлю (как при вязании крючком). Потом каждой петлей закрепляют по 2 нити основы (1 пара) — 1 переднюю и 1 заднюю. Косичка должна крепко удерживать нити, не стягивая их.

б) Когда сплетена косичка, полоску картона вставляют вниз между передними и задними нитями и опускают перед нижней планкой, на нее опускают косичку.

в) Ткут заработку, используя ту же нить, что и для основы.

Способом полотняного переплетения основы нить протягивают через всю основу, то же самое проделывают в обратном направлении. Заработок 2 см. (см. Приложение к лекции).

Третий этап. Ткачество

Основным приемом изготовления гобелена является чередование утков различных цветов. Первый способ — простое соединение со сцеплением утков между нитями основы, когда уток одного цвета сцепляют с утком другого цвета и прокидывают обратно. Этот способ не оставляет щелей в ткани гобелена. Другой способ —

крепление ворса к двум нитям основы двойным узлом, при этом каждый ряд ворса закрепляют одним-двумя рядами утка. В конце работы над гобеленом нить закрепляют узелком и снова плетут заработку, на которую затем опускают «косичку». Гобелен практически готов. Осталось обрезать нити основы, освободив его таким образом от станка. Концы нитей связывают обычными узелками (см. Приложение к лекции).

Изучив и взяв за основу приемы ткачества современных художников гобелена, мы применили свои экспериментальные методы в работе с целью усиления выразительности. Несмотря на то что существует масса технологических приемов ткачества, работа над гобеленом подразумевает творческий, экспериментальный подход, создание новых синтетических технологий.

В гобелене существуют специфические, исторически сформировавшиеся требования и стандарты. Своей работой мы не пытаемся изменить общую концепцию классического гобелена, а лишь привносим новые технологические приемы, благодаря которым гобелен может приобрести дополнительную выразительность

Гобелен — уникальная вещь, обладающая своим характером. Мастер, соткавший его, вкладывает в работу частицу своего мира. Чтобы оценить гобелен, его нужно не только увидеть, но и потрогать. Шероховатая фактура создает свою игру света и тени, художник может подчеркнуть ее использованием ворсовых участков, добавлением фасонной пряжи и другими приемами.

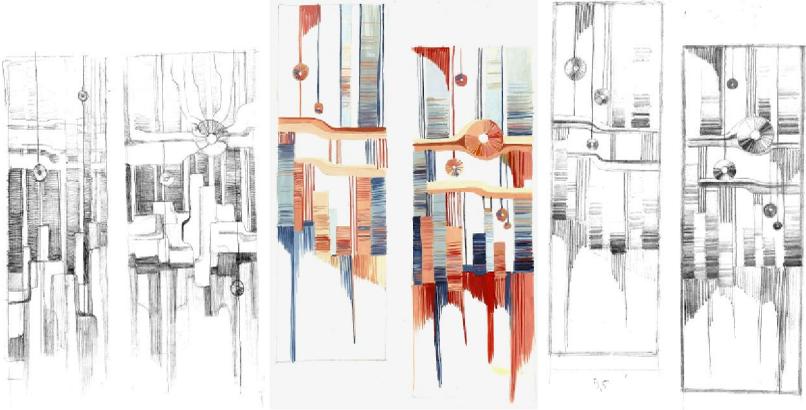
Гобелен в интерьере издавна считался признаком аристократизма и элитарности. И это неудивительно, ведь в былые времена обладателями этой изысканной и одновременно функциональной роскоши были лишь очень состоятельные и знатные люди. Сейчас гобелен стал гораздо доступнее, однако по-прежнему он остается актуальным для любого интерьера, будь то строго классическая работа или прагматичный хай-тек. Современный интерьер нуждается в появлении некоего яркого пятна, которое будет как бы «цеплять» наш взгляд и будоражить спокойную размеренность интерьерного пространства. Таким пятном, такой изюминкой как раз и может стать гобелен. Современные художники стараются создать нейтральные изображения, которые способны вписаться в любой интерьер. Гобелен сегодня — это и альтернатива настенному ковру, и тканая картина, и декоративное панно, а также

подушки, драпировки, портьеры, скатерти, чехлы для мебели и покрывала. Декоративные возможности гобелена поистине безграничны. Современные гобелены ручного ткачества выполняются с учетом сложившихся веками традиций, но при этом технологии совершенствуются, благодаря чему усиливаются средства выразительности данного вида декоративно-прикладного искусства. (см. Приложение к лекции).

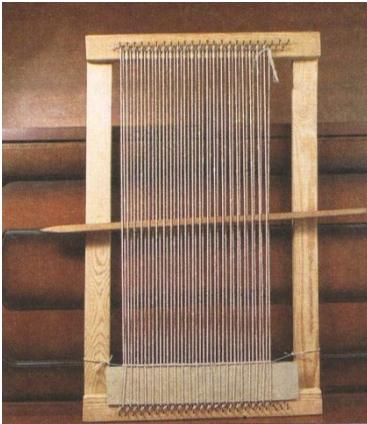
Приложение к лекции

Процесс работы над гобеленом

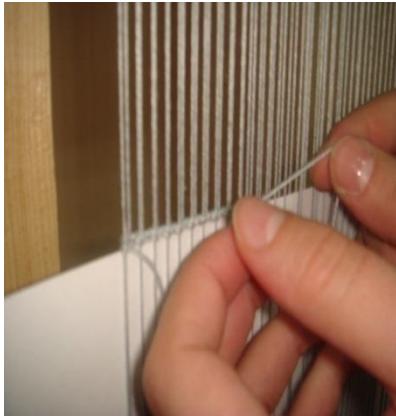
1—2 этапы. Композиционное и цветное решение гобелена. Выполнение технического рисунка (картона)

3 этап. Ткачество гобелена по техническому рисунку (картону)

Рис. 1. Разделительный картон

Рис. 2. Ткачество косички

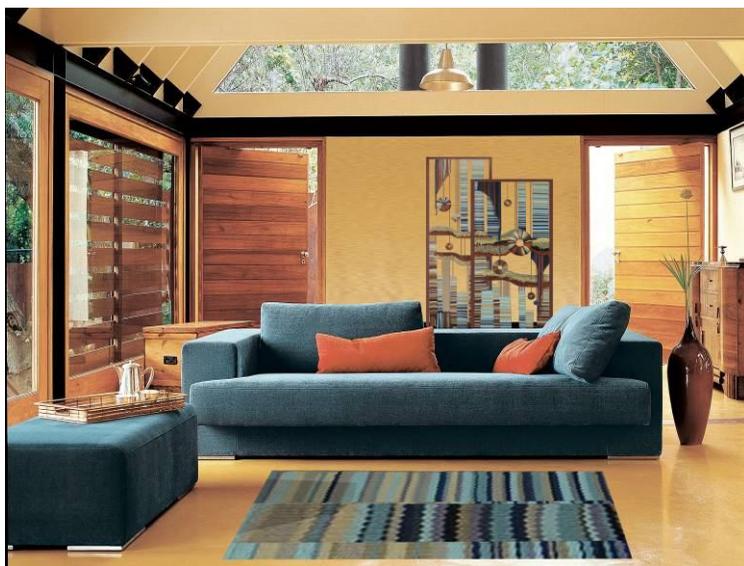

Рис. 3. Ткачество по рисунку или картону

4 этап. Завершение работы над гобеленом.

5 этап. Стилиевое решение гобеленов в интерьере (фотомонтаж).

2.2. ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТКАЧЕСТВУ — ГОБЕЛЕНУ

Монументальный гобелен «Зимний город»

Гобелен принадлежит к декоративному и монументальному искусству, приобщает человека к миру прекрасного, воспитывает у зрителя художественный вкус. Специфика гобелена заключается в том, что он акцентирует внимание прежде всего на выявлении красоты материала, свойствах фактуры, на изяществе формы, всегда более или менее условной. Если в прошлые века важнейшей функцией гобелена была утилитарная — сохранять тепло в холодных, плохо отапливаемых помещениях каменных дворцов и замков, то теперь ему отводится не последняя роль в поднятии психологической «температуры» стандартного интерьера.

У каждого художника есть свои излюбленные темы. Кто-то любит изображать растительный мир, кто-то людей, а кто-то предпочитает городскую тематику. Мастера декоративно-прикладного искусства обращаются к образу города, так как именно эта тема для многих интересна и актуальна, особенно в наше время.

Всякий художник-прикладник обладает своим мироощущением, и это мироощущение прослеживается в каждой его работе. Одни работы могут быть более декоративными, другие — более реалистичными, а некоторые абстрактными. Выбранная тема — основа отношения к будущей работе. В последнее время городская тематика все больше привлекает гобелеников, мастеров декоративного искусства, они очень часто обращаются к городским мотивам, стремясь передать ритм и характер современной эпохи, выразить свое отношение к ней. Дипломная работа «Зимний город» — прекрасный образец современного гобелена на городскую тематику.

Динамичная композиция гобелена построена в тепло-холодном колорите, поскольку идея работы — образ зимнего города. Город представлен во всей своей природной и архитектурной красоте, располагает к теплу и уюту. В центре полотна изображена церковь со сверкающими золотыми куполами. По краям композиции изображены различные декоративные архитектурные объекты,

жилые дома, стилизованные декоративные изображения деревьев, снежных барханов, так как наш город, несмотря на суровый климат, притягателен своей зимней красотой. Это полотно — собирательный образ молодых городов Тюменского нефтяного Севера, но преобладают в нем характерные нижевартовские мотивы.

Композиционно-колористическое решение гобелена

Цвет — мощный источник воздействия на психику человека и его эмоциональное состояние. Важным этапом в работе является составление колористической гаммы гобелена. Колорит понимается как богатство и характер оттенков, введенных в произведение и его отдельные части, как превалирующий подбор тонов в работе. Колорит рассматриваемой работы преимущественно теплый, несмотря на контрастное сочетание цветов теплой и холодной гаммы. Теплые оттенки желтого уравниваются и «охлаждаются» нежными оттенками голубого и серого. Наличие в гамме чистых противоположных цветов обеспечивает максимальный цветовой контраст и звонкое звучание остальных оттенков.

Выполнение картона (баннера)

После разработки и утверждения эскиза в цвете выполняют картон (баннер) гобелена, затем распечатывают в натуральную величину. Рабочий баннер — эскиз гобелена — закрепляют позади рабочих нитей основы. Лицевая сторона гобелена обращена к исполнителю, что позволяет видеть сотканную часть гобелена в процессе работы.

Гобелен может создаваться разными видами переплетений и иметь гладкую фактуру, рельефные выступы, ворсовую поверхность (короткую как у ковров или длинноворсовую), нити могут быть затканы внутрь полотна, пришиты впоследствии. Кроме гладкого полотна с ровной поверхностью и разнообразием видов гладких переплетений в гобелене возможны различные фактуры. Традиционно гобелены создают из натуральных материалов. На нити основы (лен, хлопок, джут) накладывается цветная нить (шерсть, шелк, хлопок). Наиболее практичным сочетанием является шерстяное полотно картины на льняной основе.

При создании гобелена «Зимний город» были использованы два основных приема: способ простого соединения со сцеплением утков между нитями. (см. Приложение, рис. 47).

Православная тематика в современном гобелене

В современном мире у человека возникает потребность окружить себя рукотворными вещами. Они могут служить знаковым, культовым объектом, который психологически воспринимается человеком как стабилизирующий фактор в быстро меняющемся мире [2].

Способность одухотворять, приближать к человеку материальную среду, в которой он находится, изначально заложена в гобелене, так как он хранит живое прикосновение человеческих рук [1]. Передача образов и символов, принятых в православной иконографии, возможна не только на холстах, в графике, в мозаике и фресках, но также и в декоративном искусстве. Гобелен диктует свои законы и средства выразительности — обобщение форм, упрощение, отсечение лишнего, стилизацию, заставляет философски подходить к выбору тоновых и цветовых ритмов [3]. Сложная православная тематика в гобелене требует детальных знаний мелочей, тщательной проработки как с теоретической стороны, так и с художественно-изобразительной. Вся композиция произведения строится на создании ритма при компоновке декоративных образов, сцен из жизни святых и людей [6]. В гобелене нашли отражение не только живость и динамичность сюжета, но глубина и сложность православной тематики.

На сегодняшний день молодых художников волнует и интересует данная тема, воплощенная в иконописи, графике, живописи, мозаике, фресках. Очень интересно было показать ее и в гобелене.

Этапы композиционного поиска: разработка линейной композиции; эскизы в тоне; эскизы в цвете; картон.

Рассмотрим дипломную работу (гобелен) «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не прибудет во тьме» (Евангелие от Иоанна). Композиция: в центре — фигура Христа, слева от него — пророк Илья, справа — Моисей. Внизу — люди. Иконографическая схема сюжета весьма устойчива и различается лишь в нюансах. В данном случае не иконопись и традиционные иконописные каноны были исходным мотивом, а личные ощущения и чувства студентов. Дана новая трактовка поз пророков и мирских людей, их жестов. Разноцветные одеяния контрастируют с величественной, облаченной в белое одеяние фигурой Христа. Яркие лучи света символизируют Божественное сияние и создают ощущение

парящего образа. Густая травянистая зелень, интенсивные малиновые и глухие красно-коричневые тона дополняют насыщенную цветовую гамму и подчеркивают смысл происходящего чуда. В данной работе выбрана именно такая композиция.

Работа выполнена в технике репсового переплетения — горизонтально, вертикально и по форме. Этапы ткачества: подготовка рамы; натяжение основы; нанесение рисунка; ткачество полотна; оформление гобелена (см. Приложение, рис. 49).

Литература к теме «Православная тематика в современном гобелене»:

1. Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда. — М., 1983.
2. Дворнина И. Гобелен. — М., 1998.
3. Заславская С. Гобелен. — М., 1988.
4. Гачев Г.А. Жизнь художественного сознания. — М., 1972.
5. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. — М., 1987.
6. Лазарев В.Н. Новгородская иконопись. — М., 1969.
7. <http://homefamily.rin.ru>

Гобелен «Вороний праздник»

У северных народов Вороний день (хант. «Вурна хатл», манс. «Урна-эква хотал») — это день прихода весны, традиционно праздновавшийся в день прилета ворон. Это любимейший праздник обских угров, который широко отмечается во всех национальных поселках ХМАО — Югры.

В представлениях обских угров ворона ассоциируется с женским духом, а Вороний праздник — с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. Обские угры связывали эту птицу с прародительницей Калташ-эквой, помогающей при родах, или Торум-эви, небесной Девой-Матерью, принимающей облик вороны. Старые люди говорят, что ворона — хо-рошая птица, потому что всегда радуется рождению детей.

Сюжетная основа гобелена — воплощение идеи народного праздника обских угров.

На тематический замысел, осуществленный в гобелене, повлияли традиции культуры народов Югры, в том числе и художественные особенности декоративного оформления предметов быта.

Развитие декоративного искусства отразилось и на гобелене. Если раньше его основными сюжетами были природа, религиозные и мифологические сюжеты, натюрморт, то сейчас в гобелене могут быть воплощены самые разнообразные сюжеты, в том числе и этнокультурного характера.

Создание гобелена начинается с предварительных набросков, зарисовок, эскизов, включающих стилизации фигур людей и животных, зарисовку и трансформацию угорских орнаментов. Затем выполняются наиболее удачные эскизы в тоне и в цвете. В центре композиции данного гобелена изображены люди Севера — они поют, веселятся, бьют в бубен, каждый по-своему радуются прилету вороны. В правом верхнем углу изображена ворона — символ праздника. Основная, фигурная часть композиции заключена в орнаментальную рамку. Вся композиция выполнена в теплом колорите, для которого выбрана гамма зеленых и коричневых цветов (см. Приложение, рис. 45).

Гобелен «Масленица»

Масленица — древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, неперемный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклонялись душам усопших предков.

Это всегда был самый веселый и любимый славянский праздник. Считалось, что человек, плохо и скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение всего года. Целую неделю нельзя было помышлять о делах и домашних заботах. Безудержное чревоугодие и веселье рассматривалось как залог будущего благополучия, процветания и успеха.

Масленицу на лубочных картинках изображали в виде румяной толстой бабы, сидящей на сковороде с двумя ухватами и с высунутым изо рта помелом вместо языка. К теме Масленицы обращались такие художники, как Борис Михайлович Кустодиев,

Владимир Николаевич Кириллов, Валерий Михайлович Сыров, Семен Леонидович Кожин и др.

Композиция гобелена на тему «Масленица» — декоративная, со стилизованными элементами. Центр динамичен, в нем расположены главные сюжетные персонажи — люди и животные, обобщенная, стилизованная трактовка которых помогает полнее раскрыть характер образов. Дополнительно введены архитектурные элементы, деревья и натюрмортные элементы (блины как символ праздника, самовар и т.п.), также подвергнутые стилизации. По краям расположен орнамент, завершающий структуру формата и придающий целостность композиции (см. Приложение, рис. 46).

Основу композиции составляют горизонтальные волнообразные линии, образующие плоскости. Используется гладкое ковровое ткачество с применением косички, форма гобелена — прямоугольная.

Гобелен-ширма «Сказочный город» и кукольная композиция «Конек-Горбунок»

Тематическую основу данных дипломных работ составили сказка П.П.Ершова «Конек-Горбунок» и пейзажные мотивы города Тобольска. Эти произведения планировалось разместить в экспозиции Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Гобелен-ширма был выполнен в технике фактурного ткачества с использованием различных видов пряжи, тесьмы, лент, декоративные эффекты которой отвечают образу города-сказки. Куклы (Иван и Конек-Горбунок) выполнены из папье-маше и стилистически прекрасно сочетаются с гобеленом. В целом общая предметная композиция, которую составили эти дипломные работы, безусловно, дает возможность облагородить и дополнить музейный интерьер новым интересным элементом, создать комфорт и уют, одновременно ввести посетителей в мир сказки (см. Приложение, рис. 50).

Рукотворные вещи могут служить знаковой, культовой величиной, которая психологически воспринимается человеком как стабилизирующий фактор в быстро меняющемся мире.

Гобелен как вид декоративно-прикладного искусства имеет колоссальные возможности для оформления интерьера. Гобелен-ширма к тому же способствует зонированию и декорированию

помещения. Отметим, что перед дипломницей стояла сложная задача — разработать декоративную композицию гобелена с включением узнаваемых, реальных видов тобольского городского пейзажа и, в то же время, добиться ощущения сказочной атмосферы.

Использование и сочетание различных материалов, их чередование позволило добиться в гобелене рельефной фактуры, что создало необычный объем. Для фактурного ткачества используются нарезанные ленты из текстиля: органзы, шифона и капрона. Для ткачества используются шерстяная, акриловая пряжа.

Гобелен выполнен в теплом колорите, отличается гармоничным сочетанием цветов. Центр композиции выделен более насыщенными и контрастными цветами.

Кукольная композиция состоит из двух сказочных персонажей — Ивана и Конька-Горбунка. Как уже отмечалось, за основу образных решений были взяты персонажи сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Главная задача состояла в том, чтобы передать в кукольных образах характерные черты героев сказки — Конька-Горбунка и Ивана.

В результате долгих творческих поисков, многочисленных набросков возникли образы двух сказочных персонажей, живущих в волшебном мире сказки. При создании кукольной композиции все художественные средства направлены на передачу сказочной ауры.

Для изготовления рукотворных кукол выбрали технику папье-маше (маширование и формирование массой), так как из множества существующих технологий выполнения кукол она — самая традиционная. Высушенные изделия шпатлюют, шлифуют, грунтуют, а затем подвергают росписи.

В технологии изготовления костюма сохранены народные традиции: рубаха и порты Ивана создавались по выкройкам русского народного костюма.

Куклы разрабатывались и создавались по мотивам сказочных персонажей сказки «Конек-Горбунок» и в единстве с ширмой-гобеленом. Этим было продиктовано колористическое решение и подбор текстильных материалов. Тщательная техника исполнения, продуманность деталей, оригинальность образных решений, наконец, бесспорные художественно-эстетические качества позволили данным произведениям прекрасно вписаться в музейный интерьер, занять достойное место среди музейных экспонатов.

Гобелен «Иван Купала»

Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых важных, самых разгульных праздников в году. В нем принимало участие все население, причем традиция требовала активного включения каждого во все обряды, действия, особого поведения, обязательного выполнения и соблюдения ряда правил, запретов, обычаев. Иванов день заполнен обрядами, связанными с водой. Поутру в Иванов день купаться — обычай всенародный, и только в некоторых областях крестьяне считали такое купание опасным, так как в Иванов день считается именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и мстит им тем, что топит всякого неосторожного. По древнему поверью, Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. В основе обрядов лежит почитание воды и солнца. Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек и озер разжигать обрядовые костры. Через них бросали венки, прыгали. Народный языческий праздник «Иван Купала» отмечается не только в нашей стране, но также в Польше, на Украине, в Белоруссии, и в странах Прибалтики. Иван Купала является очень древним праздником. Самые ранние упоминания о нем относятся к XII в., но корни его уходят еще глубже.

Композиция гобелена на тему «Иван Купала» — декоративная, со стилизованными элементами. В центре расположен главный сюжет — хоровод девушек вокруг купальского костра. С помощью стилизации раскрываются образы девушек. По краям в форме круга расположен растительный орнамент, он завешает композицию и придает целостность композиции (см. Приложение, рис. 51).

Основу композиции составляют вертикальные изогнутые линии, образующие плоскости, исходящие от костра. Используется гладкое ковровое ткачество.

Основным приемом изготовления гобелена является чередование нитей различных цветов для передачи постепенного изменения тона и цвета. Подбор нитей, так же как и манера ткачества, имеет большое значение. В практической работе используются сочетание теплых и холодных, контрастных цветов, сочетание тонов по светлоте и насыщенности. В основном используются сложные, составные цвета.

Работа может быть выставочным экспонатом, но также и декоративным предметом интерьера.

Серия гобеленов «Православные праздники»: «Масленица», «Пасха», «Яблочный спас»

Гобелен — это красота, неспешно созданная теплыми умелыми руками, спокойным разумом и чуткой душой. Благодаря гобеленам интерьеры общественных зданий приобретают особое звучание, обретают респектабельность и стильность.

Издавна человек украшал свое жилье, предметы быта и интерьер, выражая свои индивидуальные художественные способности, делая, таким образом, свою жизнь более яркой, самобытной, эмоционально насыщенной. Стремление окружить себя различными красивыми вещами вызвало к жизни целый ряд ремесел и рукоделий, в том числе и ткачество.

Школьные помещения не всегда хорошо оформлены, кажутся холодными и серыми. Использование ручной работы в оформлении такого интерьера делает его современным, теплым, эстетически выдержанным. Развитие искусства ручного ткачества в наши дни позволяет, с одной стороны, создать гобелен, способный вписаться в любой интерьер, а тем более в интерьер школьного помещения, а с другой — оказать воспитательное и образовательное влияние на школьников, чтобы помочь им приобщиться к великому наследию традиций прошлого.

Уклад и ритм жизни народа изначально задавались православными христианскими праздниками, обычаями. Проживая и переживая эти события, человек проходит путь постепенного нравственного и духовного преображения, совершенствования, постигает смысл жизни.

Специфика гобелена в том, что он акцентирует внимание, прежде всего, на выявлении красоты материала, свойствах фактуры и тонкостях структуры, на изяществе формы, поэтому для оформления школьной столовой выбрали серию натюрмортов, посвященных славянским православным праздникам: «Масленица», «Пасха», «Яблочный спас» (см. Приложение, рис. 52).

Натюрморт (фр. *nature morte* — «мертвая природа») — изображение неодушевленных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.

Процесс создания гобелена близок к живописи — художник выкладывает свой рисунок цветным волокном, предварительно

смешав из этих волокон палитру необходимых оттенков. Выполненные в этой технике работы часто превосходят традиционную живопись интенсивностью цвета, декоративностью и экспрессией. Натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации.

Хорошо продуманная композиционная схема — основа создания художественного произведения. Композиция декоративного текстильного произведения — это ритмически организованное членение его плоскости, когда все орнаментальные или изобразительные элементы выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены общему художественно-декоративному замыслу.

Эстетические качества оформления школьной столовой особенно отчетливо проявляются во взаимосвязи цветового решения и освещения.

Композиционно-колористическое решение натюрмортов разработано в соответствии с особенностями назначения помещения и условиями его эксплуатации. Используются приемы контрастных цветовых сочетаний и сближенных тонов. Колористическим решением акцентировано внимание на центре композиции, применяются сближенные цветовые сочетания, что позволяет создать ощущение многоплановости и воздушной перспективы.

Процесс разработки серии натюрмортов в технике гобелен и выполнение в материале заключается в образном представлении и воплощении темы православных праздников: «Масленица», «Пасха», «Яблочный спас».

Передача образов национальной культуры любого народа требует тщательного изучения ее истории, традиций и символики. Поэтому дипломница постаралась изучить и проанализировать все тонкости и детали, связанные с русскими народными праздниками, и попыталась отобразить их в своей композиции.

2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Техника и технология выполнения гобелена.

Цель и задачи: сформировать знания, умения и навыки выполнения следующих видов работы:

1. Натяжение основы.
2. Разделительный картон.
3. Оплетка или косичка.
4. Ткачество заработка.
5. Виды соединений цветов.
6. Ковровая техника (сумах, тройной узел, петельный ворс, закрепляющие операции).

См. *Приложение*, рис. 1—13.

Выполнение упражнений по технике полотняного переплетения.

Подготовка рамы к работе

Задача: научить готовить раму к работе.

Пояснение. На противоположные стороны рамки размером 30×50 см набивают ряд гвоздей, гвозди забивают в шахматном порядке. Высота забитых гвоздей должна быть везде одинакова, примерно 5—10 мм. Натягивают основу. Существует несколько способов натягивания основы, это зависит от композиционного замысла (плотное или рыхлое плетение). Студенты натягивают основу, оставляя расстояние между нитями в 5 мм.

Подготовка разделительного картона и выполнение косички и заработка

Цель и задачи: научить натягивать основу и выполнять косичку, заработок.

Пояснение. Студенты учатся устанавливать разделительный картон, который изготавливают из плотного картона, выполняют оплетку или косичку, выполняют *заработок* — это ряды утка около 1—2 см, которые выполняют теми же плотными нитями, что и основу.

Выполнение образца видов ткачества, переплетения и соединения

Задача: формировать умения и навыки ткачества образца, где просматривается композиционное и колористическое единство.

Размер образца: 10×60 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

Пояснение. Студенты тренируются в видах ткачества, плетения и соединения, где используется определенная гамма цветных шерстяных нитей. Они ткут образец, который состоит из различных видов соединений цветов, в ковровой технике (сумах, тройной узел, петельный ворс, закрепляющие операции); где определяются метрическая и ритмическая композиции и применяются выразительные средства: линия, штрих, столбик и т.д.

Пояснение. Обратит внимание на пропорциональное соотношение ритмических полос, столбиков, орнамента в композиции коврика. Необходимо показать тоновую шкалу. См. Приложение, рис. № 17.

Размеры: 10×15 см.

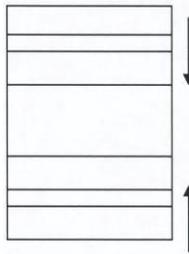

Рис. 1. Закрытая композиция (от каймы)

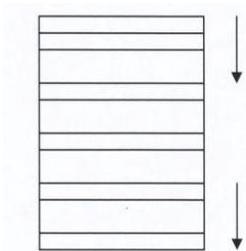
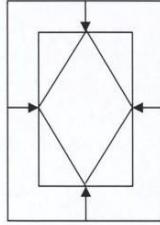

Рис. 2. Ленточная композиция (по раппорту)

Рис. 3. Замкнутая композиция (к центру)

3. Цветовое решение форэскиза коврика.

Пояснение: при выборе манеры выполнения следует помнить о том, что целостность восприятия будет достигнута, если не будет путаницы. Необходимо выдержать необходимость приоритета пятна и линии, колорита (холодный, теплый, приглушенный).

См. Приложение, рис. № 18, 19.

Размеры: 30×40 см.

Материалы: бумага, гуашь.

Формат: А4.

Ткачество коврика

Задача: закрепить навыки репсового ткачества.

- Ткачество коврика.
- Оформление работы макраме.

Пояснение: Основным приемом изготовления гобелена-коврика является чередование нитей различных цветов для передачи постепенного изменения тона или рельефности. Название «гобелень» употребляется условно по отношению к декоративным тематическим коврам, выполненным особым способом ткачества. При этой технике всегда имеется одна *основа* (большой частью неокрашенный лен) и несколько *утков* (обычно шерсть, закрывающая нити основы). Ткач одновременно создает и изображение, и саму ткань, причем делает это по определенному эскизу. А так как невозможно выткать два совершенно одинаковых экземпляра даже по одному и тому же рисунку, каждый коврик является уникальным.

Размеры: 40×45 см, 30×40 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

3. Декоративная композиция из геометрических элементов.

Цель и задачи: научить разрабатывать композицию гобелена (от эскиза до картона), составлять технический рисунок и выполнять картон для гобелена.

См. *Приложение*, рис. № 20.

Формат: А4; А3.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

Ткачество декоративной композиции из геометрических элементов

Цель и задачи: научить ткать гобелен способом плотного ткачества, оформлять работу макраме, багетом и т.д.

Пояснение: Первый этап. Натяжка основы.

Для работы делают станок и для удобства ткачества крепят к стене. На него снизу и сверху прибивают гвозди в два ряда по диагонали, через один сантиметр, для натяжения нитей основы. Затем натягивают основу (для основы, как правило, используют более толстую хлопчатобумажную нить или неокрашенный лен). Основу закрепляют на первом шурупе снизу и каждый раз натягивают снизу вверх, обматывая вокруг шурупа — таким образом добиваются натяжения нити, которое способствует формированию плотности ковра. Она должна быть натянута равномерно по всей ширине рамы. От этого зависит качество будущих гобеленов. Натяжение должно быть довольно сильным, нити не должны висеть, но и не должны звенеть, как струны. Удостоверившись в соответствии основы предъявляемым требованиям по плотности и натяжению, вставляют в основу нижние разделительные картоны — полоски плотного картона, необходимые для оформления нижнего края гобеленов. Длина разделительных картонов равна ширине основы, а высота определяется характером оформления нижних краев гобеленов. Разделительные картоны вставляют между нитями основы через одну нить: все четные нити основы — спереди картона, все нечетные — сзади.

Рис. 7

Второй этап. Подготовительные работы.

а) Первой ткут косичку. Она должна крепко удерживать нить. Ее назначение — распределить край гобелена. Толщина нити косички зависит от толщины нитей основы. Размер петли косички должен соответствовать расстоянию между нитями основы. На концах нитей основы длиной 1,5—2 м делают петли (как при вязании крючком). Потом каждой петлей закрепляют по 2 нити основы (1 пара) — 1 переднюю и 1 заднюю. Косичка должна крепко удерживать нити, не стягивая их.

Рис. 8

б) Когда сплетена косичка, полоску картона вставляют вниз между передними и задними нитями и опускают перед нижней планкой, на нее опускают косичку.

в) Ткачество заработка. Чтобы край получился аккуратный, необходимо соткать сначала ниткой основы 1,5—2-сантиметровый заработок. Главное — проверить, не стягиваете ли вы

основу, необходимо тщательно расправлять каждую прокидку и хорошо прибивать нити, иначе гобелен не будет иметь качественной плотности ткачества.

Третий этап. Ткачество.

Рис. 9

Основной прием изготовления гобелена — чередование утков различных цветов. Способ простого соединения со сцеплением утков между нитями основы: уток одного цвета сцепляют с утком другого цвета и прокидывают обратно. Этот способ не оставляет щелей в ткани гобелена. Еще один способ, который мы использовали при работе: ворс крепят к двум нитям основы двойным узлом, каждый ряд ворса закрепляют одним-двумя рядами утка. В конце работы над гобеленом нить закрепляют узелком и снова плетут зарработку, на которую затем опускают косичку. Обрезают нити основы, освободив ткачество от станка. Концы нитей связывают обычными узелками. Гобелен готов.

Размеры: 40×40 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

См. Приложение, рис. № 20, 21.

4. Флора и фауна в гобелене (разработка декоративной композиции).

Цель и задачи: разработать композицию гобелена (от эскиза до картона), научить составлять технический рисунок и выполнять картон для гобелена.

См. Приложение, рис. № 21, 22.

Формат: А4; А3.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

Флора и фауна (ткачество)

Цель и задачи задания: Разработать декоративную композицию гобелена на тему «Флора и фауна» с явно выраженной статической или динамической характеристикой, передавая целостность восприятия. Соткать по выбранному эскизу гобелен различными видами ткачества.

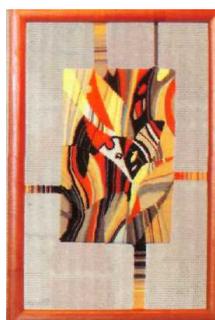
- Ткачество гобелена.
- Оформление работы макраме, багетом и т.д.

Размеры: 40×40 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

Этапы работы:

1. Выполнить поисковые эскизы в карандаше 7—8 шт.
  2. Выполнить ахроматическое решение наиболее удачных эскизов.
  3. Перевести ахроматическое решение в цветное (в 3—4 вариантах).
  4. Выполнить картон размером 40×40 см, 30×50 см.
  5. Соткать гобелен различными видами ткачества: репсовым, ковровой техникой (сумах, тройной узел, петельный ворс, закрепляющие операции).
  5. Оформить гобелен.
- См. Приложение, рис. № 21, 22, 23, 24, 30, 31.

5. Декоративный натюрморт в гобелене (разработка декоративной композиции).

Цель и задачи:

- Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона).

- Составить технический рисунок декоративной композиции.
- Подготовить картон для гобелена.

См. *Приложение*, рис. № 24, 25.

Формат: А3; А2.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

Декоративный натюрморт в гобелене (выполнение декоративной композиции в материале, ткачество)

- Ткачество гобелена.
- Оформление работы макраме, багетом и т.д.

Размеры: 500×50 см, 40×60 см.

Материалы: шерсть, хлопок и т.д.

См. *Приложение*, рис. № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

6. Декоративный пейзаж в гобелене (разработка декоративной композиции).

Цель и задачи:

Разработать композицию гобелена (от эскиза до картона).

- Составить технический рисунок.
- Подготовить картона для гобелена.

Формат: А4; А2.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

См. *Приложение*, рис. № 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Декоративный пейзаж в гобелене (выполнение декоративной композиции в материале, ткачество)

- Ткачество гобелена.
- Оформление работы макраме, багетом и т.д.

Размеры: 100×100 см, 90×110 см.

См. Приложение, рис. № 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

7. Декоративное панно в гобелене на тему: «Югория».

Цель и задачи: Разработать композицию панно гобелена (от эскиза до картона), составить технический рисунок (линейный рисунок, тональный и в цвете). Разработать пространственную композицию эскиза панно в интерьере. Выполнить картон гобелена.

Формат: А4; А2.

Материалы: бумага, гуашь и т.д.

См. Приложение, рис. 36.

Декоративное панно в гобелене на тему: «Югория»

Цель и задачи: Соткать панно гобелена и оформить работу в технике макраме и т.д.

Пояснение: Студенты должны более творчески отнестись к выполнению этого задания в композиционном и технологическом плане, разнообразить гобелен различными видами ткачества (традиционными и нетрадиционными) и материалов и их соединений.

Размеры: 100×200 см, 90×120 см и т.д.

Материалы: шерсть, хлопок, вискоза, кожа, мех, веревка и т.д.

См. Приложение, фото № 50, 51.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

1. Дворкина И.А. Гобелен за десять вечеров / И.А.Дворкина. — М.: «Культура и традиции», 2006. — 224 с.: ил.
2. Савицкая В. Превращения шпалеры / В.Савицкая. — М.: Галарт, 1995. — 87 с.: ил.

Дополнительная литература

1. Адамс С. Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел» / С.Адамс. — М.: Радуга, 2000. — 128 с.
2. Адрианова О. Скульптурный текстиль / О.Адрианова. — М.: Изд-во «Дизайн Кора», 2005.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для вузов / Н.П.Бесчастнов. 2008. — 175 с.: ил.
4. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: Учеб. пособие для вузов / Н.П.Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2010. — 335 с.: ил.
5. Буткевич. Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для вузов / Л.М.Буткевич. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 267 с.: ил.
6. Де Моран А. История декоративно-прикладного искусства / А. де Моран. — М.: Изд-во Шевчук, 2012. — 577 с.: ил.
7. Дросте М. Баухауз / М.Дросте. — М.: Ташен-АРТ-РОДНИК, 2008. — 96 с.
8. Вишневецкая И.И. Драгоценные ткани. — М.: Художник и книга, 2007. — 180 с.: ил.
9. Гейл К. Мода и текстиль: рождение новых тенденций. — Минск: Гревцов Паблишер, 2009. — 240 с.
10. Гордеева О.Г. Русские узорные ткани. XVII — начало XX века / О.Г.Гордеева, Л.В.Ефимова, М.А.Кузнецова. — М.: ГИМ, 2004 с.: ил.
11. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик / И.Д.Журавлева. — М.: Изд-во Эксмо, 2004.
12. Ислам: энциклопедия культуры и искусства. — М.: Эксмо, 2010. — 512 с.: ил.

13. Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И.Каплан, Т.Б.Митлянская. — М.: Высшая школа, 1980.
14. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево / Н.Т.Климова. — М.: Изобразительное искусство, 1991. — 224 с.: ил.
15. Котова И.Н. Бисер: Секреты мастерства: Искусство наложения / И.Н.Котова. — СПб.: Мим, 1998. — 44 с.: ил.
16. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: Учеб. пособие для вузов. — М.ВЛАДОС, 2010. — 272 с.
17. Кузьмина М. Азбука плетения / М. Кузьмина. — М.: Эксмо, 2007. — 256 с.: ил.
18. Лещенко Т.А. Техники ручного ковроделия / Т.А.Лещенко. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
19. Лещенко Т.А. Нетканый гобелен / Т.А.Лещенко. — Ростов н/Д.: Феникс, 2005. — 144 с.: ил.
20. Люк Х. Декоративное оформление мебели / Х.Люк. — М.: Внешсигма, 1998. — 80 с.: ил.
21. Михайлов С. История дизайна. Т. 1. Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности: Учебник для вузов. — М.: Союз Дизайнеров России, 2004. — 280 с.: ил.
22. Михайлов С. История дизайна. Т. 2. Дизайн индустриального и постиндустриального общества: Учебник для вузов. — М.: Союз Дизайнеров России, 2004. — 396 с.: ил.
23. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. — М.: Форум, 2010. — 288 с.
24. Народные художественные промыслы / Под ред. О.С.Поповой. — М.: Легкая промышленность, 1984. — 192 с.: ил.
25. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности / М.А.Некрасова. — М., 1989.
26. Основы художественного ремесла: вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей: Практическое пособие / Под ред. В.А.Бородулина, О.В.Танкус. — М.: Просвещение, 1978. — 256 с.: ил.
27. Оформление окон. — СПб.: Изд-во «ДИЛЯ», 2003. — 192 с.
28. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до постмодернизма. — М.: Магма, 2012. — 544 с.:ил.
29. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X—XIII веков / Б.А.Рыбаков. — Л.: «Аврора», 1971. — 128 с.: ил.
30. Современный советский гобелен: альбом / Авт.-сост. В.И.Савицкая. — М.: Советский художник, 1979. — 215 с.: ил.
31. Ткани в интерьере. — СПб.: Изд-во «ДИЛЯ», 2004. — 240 с.

32. Ткань в интерьере. Ламбрекены. Занавески. Чехлы для мебели. — М.: Изд. дом «Ниола-Пресс», 1998. — 128 с.: ил.
33. Тэтхем К. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Принципы, практика, техника: подробное руководство для дизайнеров одежды / К.Тэтхем, Дж.Симен; пер. с англ. О.Ю.Змеевой. — М.: РИПОЛ классик, 2006. — 144 с.: ил.
34. Туркменские ковры. Из собрания Гос. русского музея: альманах. Вып. 3 / Авт. текста И.Богуславская; ред. А.Лакс. — СПб.: Государственный Русский музей, 2001. — 36 с.: ил.
35. Урицкая М.А., Исаев И.А., Яковлева С.А. Восточный дневник дизайнера. — М.: Ниола 21 век, 2006. — 240 с.: ил.
36. Українськавишивка: альбом / Авт. тексту Т.Кара-Васильєва. — К.: Мистецтво, 1993. — 264с.: ил.
37. Уткин П.И. Народные художественные промыслы: Учебник для проф. учеб. заведений / П.И.Уткин, Н.С.Королева. — М.: Высшая школа, 1992. — 159 с.
38. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства: Учеб. пособие. — Ростов н/Д.: Феникс, 2009. — 239 с.: ил.
39. Харди У. Путеводитель по стилю Ар нуво. — М.: Радуга, 2008. — 128 с.
40. Чيوгги, Д. Макраме. Украшения из плетеных узелков / Д.Чيوгги. — М.: Изд-во «Ниола-Пресс», 2007.
41. Эшер Ш. Фелтинг. Стильные поделки из непряденой шерсти / Ш.Эшер, Дж.Бейтмен. — М.: Издательская группа «Контэнт», 2007. — 80 с.: ил.

archive.iseptember.ru
www.westsib.net
www.gjbtlen.nov.ru

ГЛОССАРИЙ

Абстракция (от лат. abstractio — отвлечение) — мысленное отвлечение от внешних, видимых качеств и свойств отдельных предметов.

Абрис — линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

Акцент — прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры, лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Анализ — мысленное расчленение предмета или явления на составные части и признаки.

Антикварный ковер — в соответствии с различными системами классификации ковер старше 60, 70 или 100 лет.

Архитектоника, тектоника — структурные закономерности, присущие конструкции здания, произведениям скульптуры, объемным произведениям декоративно-прикладного искусства, — пропорции, цветовой строй, соотношение главных и второстепенных элементов.

Ахроматические цвета — цвета, лишенные цветового тона и различающиеся только по светлоте (белый, серый, черный).

Валер — в живописи и графике: оттенок тона, возникающий в соотношении света и тени. Данный термин используется для обозначения всех градаций тона в пределах одного цвета. На практике валер дает тонкость цветовых переходов. Применяется художниками-колористами.

Вертикаль (от лат. vertikalis — отвесный) — отвесная прямая линия, составляющая с горизонтальной прямой угол.

Гамма цветовая — цвета, преобладающие в произведении и определяющие характер его живописного решения.

Зарботка — несколько рядов в ткачестве, выполняемых нитью-основой в начале и конце работы над гобеленом.

Зев — прогал между четной и нечетной нитями-основами. Именно через этот прогал протаскивается уток.

Гиперболизация — метод, при котором увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества, например, изображаются инопланетяне с большими головами или

малыми ногами. Стартовый эффект подобным воображениям могут придать «Рекорды Гиннеса», находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию

«Гиордес» («жордес») — двойной симметричный узел. Название узла происходит от названия одного из центров ковроткачества — города Гердес на севере Турции. Поэтому его называют турецким, а также гордиевым узлом.

Гобелен — вытканый вручную ковер-картина (шпалера). В узком смысле — изделие парижской мануфактуры, основанной в 1662 г. и названной по имени красильщиков Гобеленов.

Гуашь (от фр. gouache, от итал. guazzo — водяная краска) — краска из тонко растворимых пигментов с водно-клеевым связующим и примесью белил. Отличается непрозрачными, плотными, матовыми тонами. Гуашью пишут по бумаге, картону, шелку и т.д.

Джафти — «экономный» тип узла, который завязывается вокруг пар нитей основы, а не вокруг отдельных нитей, что делает процесс создания ковра более быстрым, а сам ковер — менее плотным.

Декоративно-прикладное искусство — вид пластического искусства, тесно связанный с бытом народа и поэтому использующий народные традиции с местными этническими, национальными, временными, социальными особенностями жизни.

Декоративность (от лат. decore — украшать, придавать красивый вид) — совокупность художественных свойств, усиливающих выразительную и организующую роль изобразительного искусства. К художественным приемам, создающим декоративность, относятся: орнамент (декор), природная фактура материала, ритмы линий, пластика объемов, интенсивность цветовых пятен, особенности мазка.

Дизайн или **художественное конструирование** — создание промышленных изделий и рациональное формирование предметной среды. Совмещает потребительские и эстетические качества предметов и объектов, предназначенных для непосредственного пользования, учитывает оптимальную структуру и технологию изготовления.

Динамичность (в изобразительном искусстве) — движение, отсутствие покоя. Это не всегда изображение движения —

физического действия, являющегося перемещением в пространстве, но и внутренняя динамика образа, как у живых существ, так и у неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

Дополнительные цвета — два цвета, дающие белый цвет при оптическом смешении (красный с голубовато-зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным).

Жанр — понятие, объединяющее произведения по признакам сходства тематики. В изобразительном искусстве различают жанры: натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины. Жанр бывает бытовой, исторический, батальный.

Закон — в изобразительном искусстве и науке — научно доказанная истина, объективно отражающая реальную действительность. Например, закон общности в анатомическом строении человеческого тела, закон цветовых и тоновых отношений, закон дополнительных цветов и др.

Законченность — такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или, в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача.

Идея — основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

Интерьер — внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображение его в искусстве. Под интерьером понимается внутреннее пространство со всеми его элементами: отделкой, драпировками, росписями, фресками, утварью и т.д.

Картина — живописное произведение, самостоятельное по назначению. Картины различаются по жанрам. В отличие от этюда, картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.

Килимы — гладкие ковры, которые ткются с просветами. Килимы ткют в Турции, Иране, Болгарии, распространены они на Украине, на Кавказе.

Кисти — основной инструмент для нанесения красящих веществ на холст, бумагу и другую основу в живописи и графике, а также в каллиграфии; изготавливаются из обезжиренных и прокаленных волос или шерсти различных животных. Кисти бывают щетинные, беличьи, барсучьи, колонковые.

Коллаж — технический прием, наклеивание на основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Как важный элемент целого введен представителями кубизма, футуризма и дадаизма.

Колорит — особенность цветового и тонального строя произведения, система соотношений цветовых тонов, преимущественно в живописи. Исторически сложились две тенденции: 1) применение ограниченного числа, а также локальных цветов, часто с символическим их значением; 2) полная передача цветовой картины мира, пространства и света. По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным или напряженным, холодным или теплым, светлым или темным, ярким или блеклым; в зависимости от преобладающей в нем цветной гаммы — холодным, теплым, светлым, красноватым, зеленоватым и т.д.

Композиция — структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника, отвечающего характеру и назначению, во многом определяющего его восприятие. Композиция организует как внутреннее построение произведения, так и его соотношение с внешней средой. В живописи это распределение предметов и фигур в пространстве, соотношение объемов, света, тени, пятен. Типы композиции: статичная и динамичная, «открытая» и «закрытая».

Контраст — распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению.

Контур — очертание какого-либо предмета, графическое изображение, очертания чего-либо.

Косичка — особый способ выравнивания передних и задних нитей-основ на одной плоскости. Ткется обычно в тех случаях, когда основа натягивается на рамку круговым способом или

восьмеркой, поскольку при таком способе натяжки половина нитей как бы выступает вперед, а половина находится позади.

Манера — характерные особенности творчества художника, его индивидуальные приемы работы в той или иной технике.

Материальность — передача материальных качеств предмета его тональными и цветовыми отношениями, характером светотени, бликами и рефлексам.

Метод (от греч. *methodos* — исследование) — способ, прием построения изображения.

Модель — 1. Натурщик, изображаемый объект. 2. Изделие, с которого снимается форма для воспроизведения в другом материале. 3. Образец, служащий эталоном, стандартом для массового производства (в искусстве дизайна).

Монуменальное искусство — вид пластического искусства. Произведения, создаваемые для архитектуры, природной среды. Виды: панорама, монумент, скульптура, мозаика, витраж.

Монуменальность — свойство художественного образа, включающее величавость, возвышенность. Возможны попытки достичь монументальности через помпезность, ложную многозначительность.

Натюрморт (от фр. *nature morte* — мертвая природа) — жанр искусства, изображающий вещественную среду человека, как правило, композиционно организованную (постановка). На натюрморте изображаются неодушевленные предметы, предметы обихода, объекты живой природы, обращенные в вещь (животные, рыбы, битая дичь, насекомые, цветы др.). Нередко несет в себе символическое содержание и социальные аналогии.

Образ — форма отражения явлений действительности в искусстве, художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Объект (от лат. *objectum* — предмет) — предмет, составляющий часть внешнего, материального мира; предмет познания и деятельности человека, субъекта.

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости.

Оверлэппинг — метод изображения, при котором происходит частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Существует два вида наложения: 1. Когда один объект находится

впереди другого и контур переднего предмета изображается полностью, а предмет, находящийся на дальнем плане, частично перекрывается, и контур его прерывается в двух местах. 2. Когда один объект впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, так как пространство принадлежит сразу двум или группе объектов. Возникающая в результате такого изображения неопределенность уничтожает соподчинение главного и второстепенного, переднего и дальнего.

Орнамент — узор, состоящий из упорядоченных элементов, обычно отличающийся ритмическим расположением одних и тех же декоративных мотивов. Предназначается для украшения утвари, оружия, текстильных изделий, мебели, книг и др.

Основа — нити, расположенные параллельно друг другу и проходящие вдоль ковра (или ткани). При изготовлении ковров ручной работы используется основа из хлопка (наиболее прочная) или шелка. Кисти ковра часто являются продолжением нитей основы.

Палитра — 1) Тонкая дощечка, пластинка (деревянная, металлическая, фарфоровая, фаянсовая), на которой художник смешивает краски в процессе работы. 2) Характер цветовых сочетаний, типичных для данной отдельно взятой картины, для произведений художника, для живописной манеры художника или художественной школы.

Пейзаж — вид, изображение какой-либо местности; в живописи, графике — жанр и отдельное произведение, в котором основной предмет изображения — природа.

Персидский узел (ассиметричный, сеннех) (ковровый) — узел, используемый в Иране, Индии, Турции, Египте и Китае. При формировании этого узла пряжа делает один оборот вокруг одной из нитей основы, а под второй лишь пропускается (в отличие от турецкого, или симметричного узла).

Пропорция — соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

Профиль — вид всякого живого существа или предмета при боковом положении.

Портфолио — это коллекция работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Портфолио является формой аутентичного

оценивания образовательных результатов по продукту, созданному обучающимся в ходе учебно-творческой деятельности. Понятие «аутентичное оценивание» во многом равнозначно термину «подлинная оценка» или «оценивание реальных достижений учащихся».

Ритм — одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей.

Стилизация — художественный прием, характеризующийся декоративной переработкой формы предмета способом упрощения и подчеркивания (утрирования).

Сумах — прежде всего, рисунки геометрической формы, их использование в декоративной композиции ковра (гобелена) придают ему большую прочность, ибо ткутся они двумя видами утков.

Сюжет — любой объект живой природы или предметного мира, взятый для изображения, в том числе и единичный предмет.

Основа — нити, идущие по длине изделия, обычно льняные или хлопчатобумажные; это тонкие и прочные нити, протянутые на станке в вертикальном направлении. Между нитями-основами пропускаются нити утка. Нить-основа представляет собой своеобразный каркас изделия. Она не видна на готовом изделии и декоративной роли в большинстве случаев не играет.

Пасма — нить небольшой длины, смотанная от бобины или утка в удлиненный моточек.

Подбивка (прибивание) — это уплотнение нитей утка. Выполняется с помощью ковровой колотушки или обычной вилки.

Прокидка — один проход утка через все нити-основы, один «ряд» в ткачестве.

Раппорт — фрагмент узора (цветной или фактурный), равномерно повторяющийся на одинаковом количестве нитей-основ.

Ремизка — специальная рейка, служащая для разделения четных и нечетных нитей и создания зева между ними.

Таписсерия — искусство изготовления стенного ковра, оно шире понятия «гобелен» и включает в себя изделия (как плоскостные, так и пространственные), выполненные различными техниками ткачества, узлами, трикотажными переплетениями, аппликацией (В.Д.Уваров. Гармонизация цвета при художественном проектировании костюма и таписсерии. М., 2000). Наряду с гладким ткачеством в таписсерии используются основные приемы

ворсовой техники, применявшейся в ручном ковроделии. Такая ткань может быть однородной (например, с хлопчатобумажной основой и утком), неоднородной (например, с хлопчатобумажной основой и шерстяным утком), а также смешанной (сотканной из нитей, спряденных из разных волокон).

Тема — круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

Техника (в искусстве) — совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Умение пользоваться художественными возможностями материала и инструментами, которые применяются для передачи вещественности предметов, объемной формы. Технические средства искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию, а подчинены идейно-художественному замыслу произведения.

Тиснение — техника художественной обработки кожи, листового металла, бархата, картона и др. Тиснение (наколачивание) металла выполняется с помощью каменных или металлических матриц, тиснение (выдавливание) кожи — с помощью нагретых металлических матриц, узор на бархате создается раскаленными железными штампами.

Ткани — произведения декоративно-прикладного искусства, изделия с орнаментом, расцветкой, мастерством выработки. Ритмические повторы мотива рисунка (раппорт) достигаются с помощью переплетения нитей, набивного способа и вышивки. Все три способа применяются с древних времен у всех народов. Основные виды тканей: шелк, шерсть, хлопчатобумажные, с металлической нитью.

Фактура — тип поверхности художественного произведения или ее обработки; одно из средств выразительности. *В живописи*: тип красочного слоя, например, «открытая» (широкий мазок, неровный слой краски) и «скрытая» (гладкая) фактуры. *В скульптуре и декоративно-прикладном искусстве* фактура может быть полированной, шероховатой и др. Намеренным усложнением фактуры является коллаж, введение в красочный слой опилок, песка.

Фон — *в натуре и в произведении искусства*: любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе, задний план изображения.

Форма — 1) Внешний вид, очертание, предполагающие наличие объемности, конструкции, пропорции; 2) *В изобразительном искусстве* художественная форма — это художественные средства, служащие для создания образа, раскрытия содержания.

Формат — форма плоскости, на которой выполняется изображение. Выбор формата обусловлен общими очертаниями природы, отношением высоты к ширине, зависит от содержания и соответствует композиции изображения. Формат имеет существенное значение для образного строя произведения.

Фронтальность — изображение объекта, лицом (фасадом, передней плоскостью и т.п.) прямо обращенного к зрителю. Фронтальности обычно сопутствует плоскостная манера изображения.

Художественный проект — комплекс изобразительных и технологических документов, содержащий эскизы, технические рисунки и чертежи, образцы, предназначенные для изготовления изделий. Различают следующие стадии проектирования: проектное задание (проектный эскиз), в котором выявляются возможность и целесообразность осуществления проектируемого изделия и устанавливаются основные технические и художественные решения и экономические показатели; проект, содержащий более подробную разработку принятых в проектом задании новых, неосвоенных изобразительных и декоративных процессов и технических решений; рабочие рисунки и эскизы, чертежи (рабочий проект), определяющие окончательные формы изображения и размеры всего проектируемого объекта или изделия и каждого его элемента, а также уточняющие художественные ценности.

Художественная промышленность — изготовление индустриальными методами декоративно-прикладных изделий для быта, интерьера — одежды, тканей, ковров, мебели, стекла, фарфора, фаянса, ювелирных изделий и др.

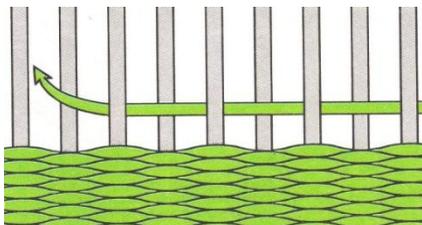
Шпалера — стеной безворсовый ковер с сюжетом или орнаментом, вытканый ручным способом. Рисунок создается цветными нитями (шерсть, шелк, металлические нити), плотно закрывающими основу и образующими рубчатую фактуру. Шпалера применялась во Франции с XII в. для убранства помещений. Является образцом монументально-декоративного искусства.

Уток — поперечные нити ковра (а также ткани), расположенные перпендикулярно нитям основы и переплетающиеся с ними. В зависимости от типа и места происхождения ковра ручной работы нити утка могут быть хлопковыми, шелковыми или шерстяными.

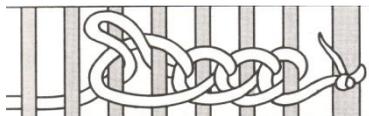
Эскиз — легкий очерк, предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его части. Отличается беглой манерой исполнения, но может быть детально проработан. Некоторые эскизы имеют высокую художественную ценность и самостоятельное значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

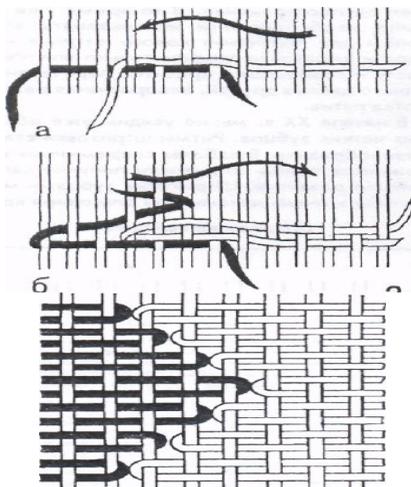
ВИДЫ И ПРИЕМЫ ТКАЧЕСТВА

Рис. 1. Разборка основы — образование первого зева

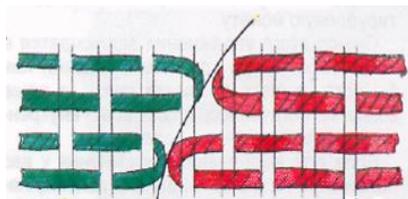
Рис. 2. Плетение косички — разборка нитей

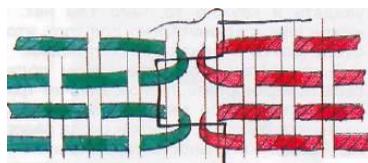
*Рис. 3. Штриховка
а) свободная; б) зубцами*

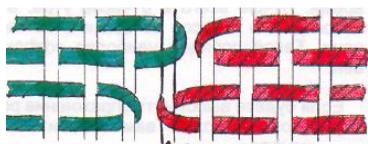
Рис. 4. Штриховка

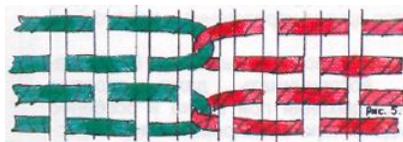
Рис. 5. Ткачество наклонной линии

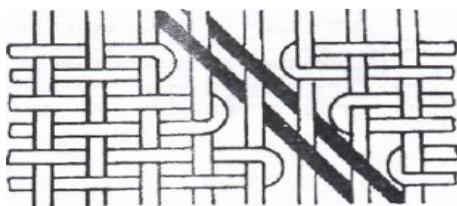
Рис. 6. Соединение утков «на прямую нить»

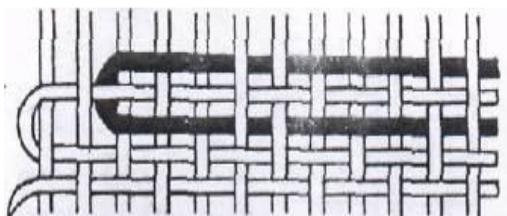
Рис. 7. Способ соединения «на общую нить»

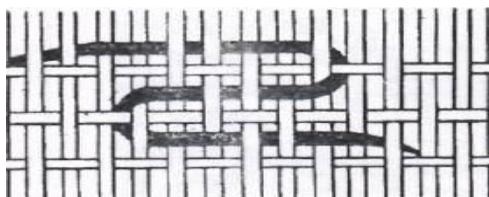
Рис. 8. Сцепление узлов

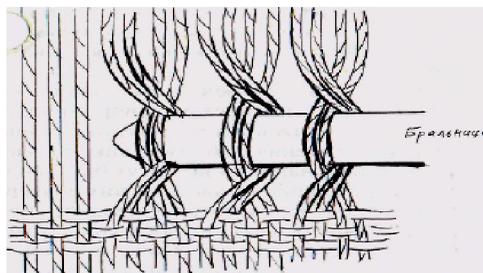
Рис. 9. Диагональный контур

Рис. 10. Бранная техника

Рис. 11. Выборная техника

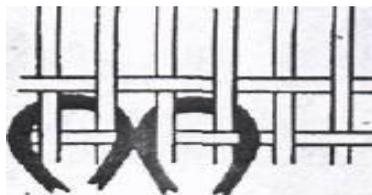
Рис. 12. Ажурное ткачество

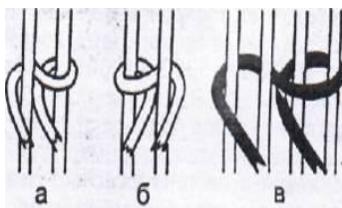
Рис. 13. Ткачество полосок

Рис. 14. Ткачество столбиков

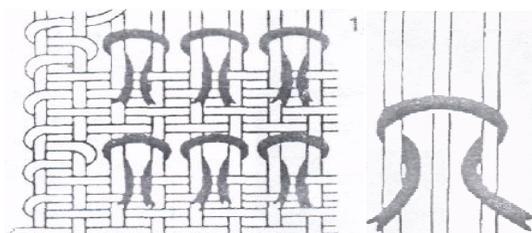

Рис. 15. Простейшие способы создания ворсовой поверхности

Рис. 16. Узлы.

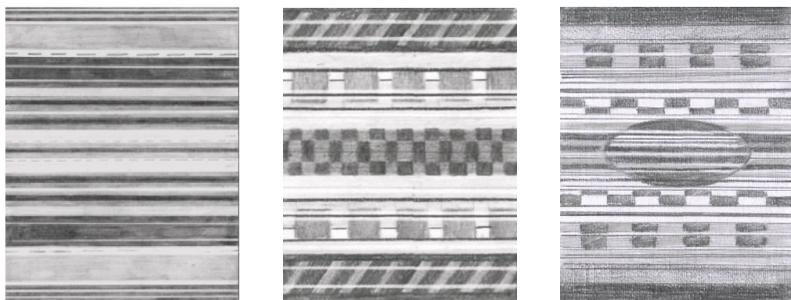
*а — правосторонний; б — левосторонний;
в — правосторонний, завязанный на четырех нитях основы*

Рис. 17. Двойной ковровый узел с каркасным утком

Рис. 18. Контурная обвивка и вертикальный контур

*Рис. 19. Работы студентов II курса Коропецкой Елены,
Бурхановой Альфии, Ибрагимовой Эльвиры*

*Рис. 20. Работы студентов II курса Лысенковой Светланы,
Коропецкой Елены, Ибрагимовой Эльвиры*

*Рис. 21. Работы студентов II курса Бурхановой Альфии,
Ибрагимовой Эльвиры*

*Рис. 22. Работы студентов Килгановой Анны (II курс),
Стрельниковой Татьяны (IV курс)*

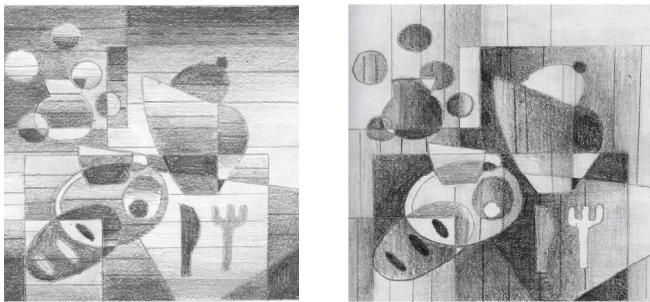
*Рис. 23. Работы студентов Корноуховой Екатерины (IV курс),
Близной Ольги (IV курс), Лавренко Леси (II курс)*

Рис. 24. Работы студентки II курса Носовой Марины

Рис. 25. Работы студентов IV курса Корнауховой Екатерины, Середкиной Анастасии

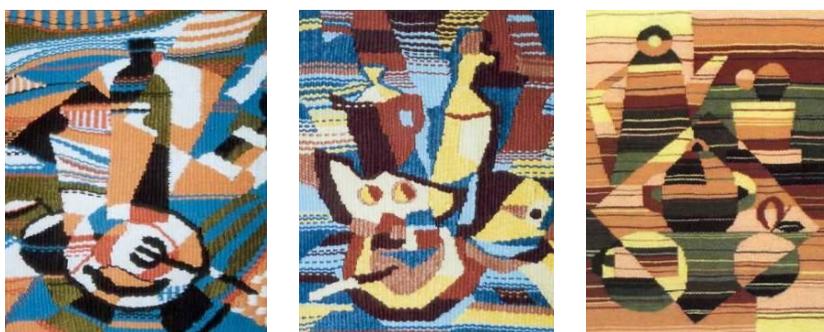
Рис. 26. Учебные работы студентки II курса Леонтьевой Надежды

Рис. 27. Работы студентки II курса Леонтьевой Надежды

Рис. 28. Работы студентов V курса Кострицкой Оксаны, Пашиной Кристины, Сидоровой Екатерины, Вакуровой Оксаны

Рис. 29. Учебные работы-гобелены студентов II курса Богдановой Гузели, Волчковой Юлии, Раковича Сергея

Рис. 30. Учебные работы студентов II курса Гончаровой Анастасии, Килгановой Анны

Рис. 31. Учебные работы студентки II курса Богдановой Гузели

*Рис. 32. Учебные работы студентов IV курса
Корноуховой Екатерины, Лавренко Леси*

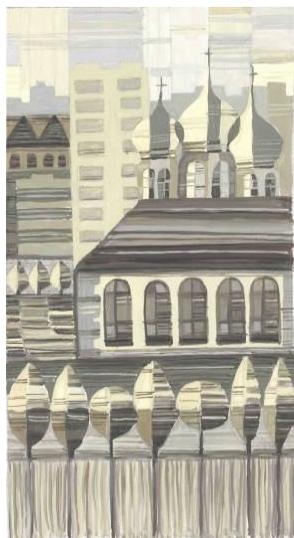
*Рис. 33. Учебные работы студентов V курса Килгановой Анны,
Дмитриевской Анастасии*

Рис. 34. Творческие работы С.Н.Кравченко

Рис. 35. Творческие работы С.Н.Кравченко

Рис. 36. Творческие работы С.Н.Кравченко

Рис. 37. Творческие работы С.Н.Кравченко

Рис. 38. Учебные работы студентки IV курса Михайловой Екатерины

*Рис. 39. Учебные работы студентов IV курса Ткаченко Оксаны,
Ткаченко Ольги*

*Рис. 40. Учебные работы студентов IV курса: gobелены «Город у моря»
Наконечной Ирины, «Город» Мухито Инессы*

Рис. 41. Учебная работа студентки IV курса, Филиповой Анастасии

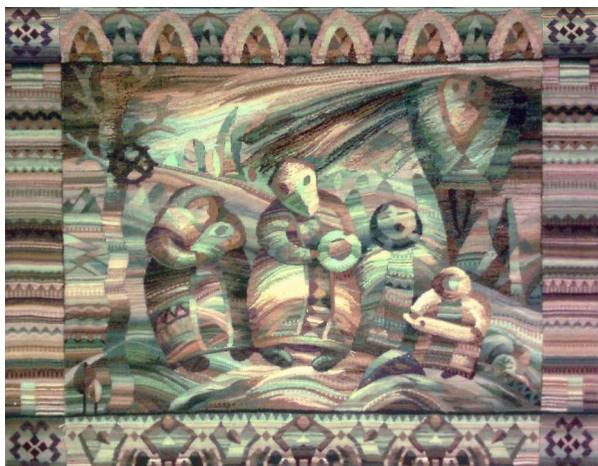
Рис. 42. Учебные работы студентов IV курса: гобелен-диптих «Голландский пейзаж» Леонтьевой Надежды, Богдановой Гузели

Рис. 43. Дипломная работа Манучарян Анны: гобелен «Осенний натюрморт» 100×70, 2007 г.

*Рис. 44. Дипломная работа Исламгуловой Жанны:
гобелен «Тулыглан — медвежье игрище» 100×160, 2008 г.*

*Рис. 45. Дипломная работа Беловой Елены:
гобелен «Вороний праздник», 110×150, 2010 г.*

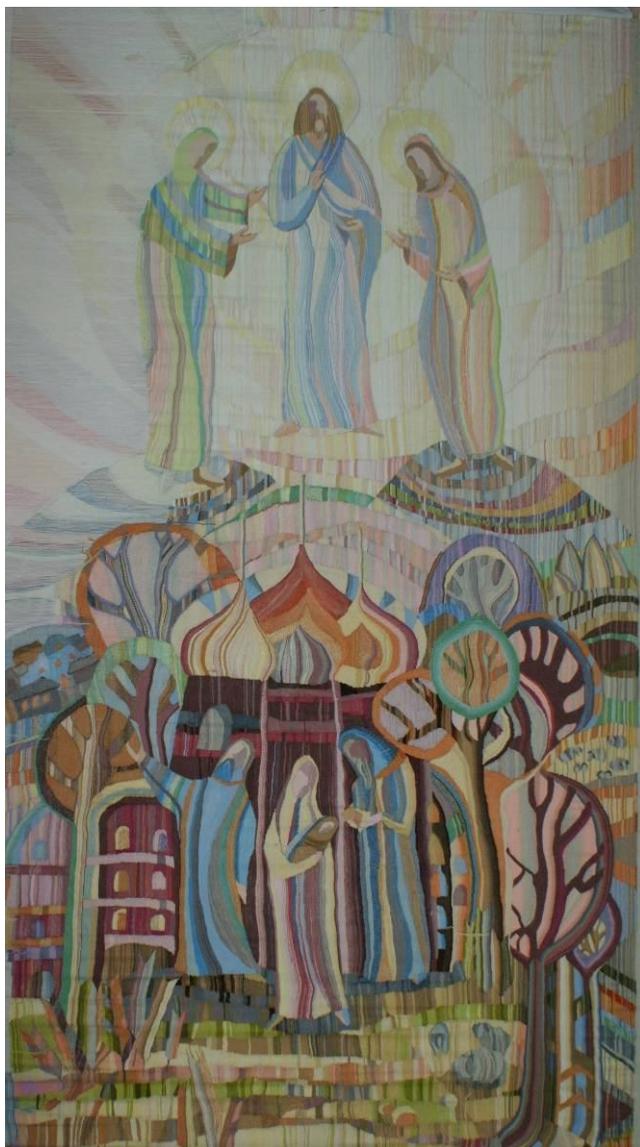
*Рис. 46. Дипломная работа Ефременко Аси:
гобелен «Масленица» 110×150, 2010 г.*

*Рис. 47. Дипломная работа Вилизуриной Светланы,
Мухаметшиной Розы: гобелен «Зимний город» 200×300, 2009 г.*

*Рис. 48. Дипломная работа Новокшановой Надежды:
гобелен «Город» 130×140, 2008 г.*

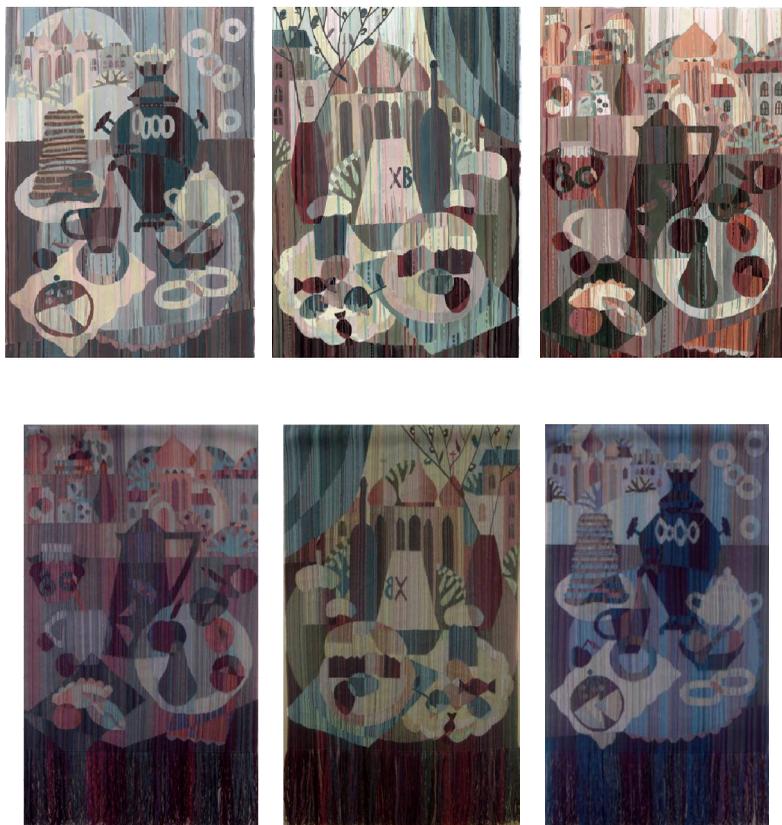
Рис. 49. *Дипломная работа Кобяковой Елены, Назаренко Елены, Шлябиной Анастасии: гобелен «Я свет миру...» 400×200, 2009 г.*

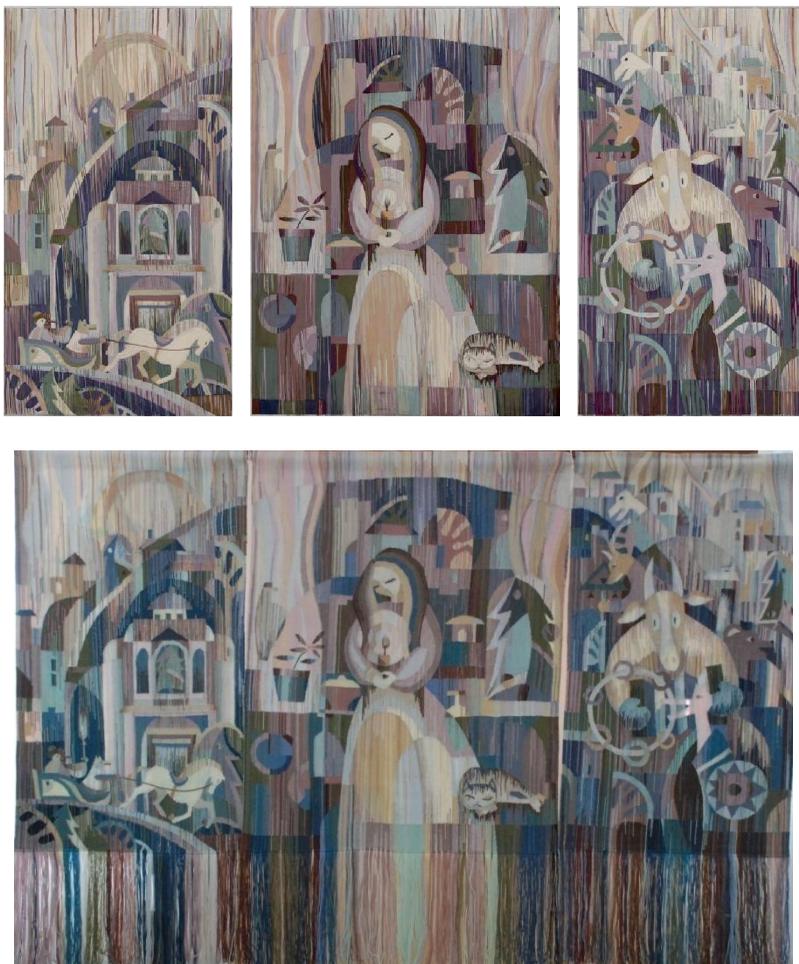
Рис. 50. Дипломная работа Богдановой Гузели: гобелен-ширма «Сказочный город» 190×300, 2011 г.

*Рис. 51. Дипломная работа Леонтьевой Надежды:
гобелен «Иван Купала» 92×130, 2011 г.*

Рис. 52. Дипломная работа Сазоненко Олеси, Черемисиной Надежды: гобелен-триптих «Православные праздники», 2011 г.

*Рис. 53. Дипломная работа Михайловой Екатерины,
Бережной Юлии: гобелен-триптих «Святочное гадание», 2011 г.*

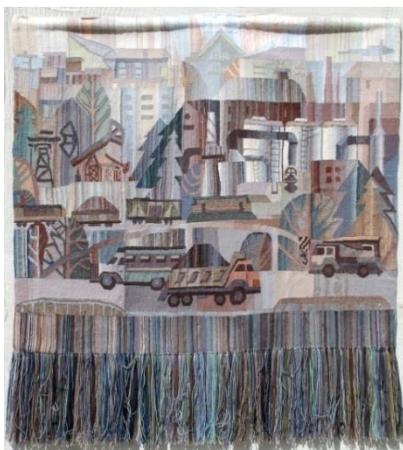
Рис. 54. Дипломная работа Филатовой Анны, Барнаш Оксаны, Валиевой Ирины — проект оформления холла Городского театра кукол «Барабашка» (гобелен, куклы, текстиль), 2010 г.

*Рис. 55. Дипломная работа Наконечной Ирины:
гобелен «У моря» 96×130, 2012 г.*

*Рис. 56. Дипломная работа Габдрахмановой Эльзы, Арефьевой Вики:
гобелен «Бородино» 125×185, 2012 г.*

*Рис. 57. Дипломная работа Забуга Анастасии:
гобелен «А-ля Самотлор» 96×130, 2012 г.*

*Рис. 58. Дипломная работа Ткаченко Ольги:
гобелен «Покров» 170×96, 2012 г.*

*Рис. 59. Дипломная работа Макрушиной Ирины;
гобелен «Югория» 170×96, 2013 г.*

*Рис. 60. Дипломная работа Антоновой Ольги:
гобелен «Покров день» 170×98, 2014 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1. Учебная программа.....	7
1.1. Организационно-методический раздел.....	7
1.2. Содержание курса.....	10
1.3. Распределение часов курса по темам и видам работ	15
1.4. Форма итогового контроля.....	17
2. Учебно-методические рекомендации.....	23
2.1. Курс лекций по основам производственного обучения (художественное ткачество — гобелен).....	23
2.2. Дипломные работы по художественному ткачеству — гобелену.....	64
2.3. Практические задания	74
3. Учебно-методическое обеспечение курса	84
Основная литература	84
Дополнительная литература	84
ГЛОССАРИЙ.....	87
ПРИЛОЖЕНИЕ	97

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 04.09.2015
Формат 60×84/16. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times. Усл. печ. листов 7,75
Тираж 300 экз. Заказ 1679

*Отпечатано в Издательстве
Нижевартовского государственного гуманитарного университета
628615, Тюменская область, г.Нижевартовск, ул.Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, E-mail: izdatelstvo@nggu.ru*