Л.А. Гордеева

ГОБЕЛЕН

Программа факультатива для учащихся детской художественной школы города Пскова

Псков, 2012

Управление культуры Администрации города Пскова МБОУ ДОД «Детская художественная школа города Пскова»

ГОБЕЛЕН

Программа факультатива для учащихся Детской художественной школы города Пскова

> Автор: Л.А.Гордеева, преподаватель, член Союза художников РФ

Рецензент: Кучеровская В.В., кандидат искусствоведения

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Содержание курса «Гобелен» 2.1. Пояса и закладки 2.2. Салфетки 2.3. Мини-гобелен	3 4 4 4
3.	Учебно-тематический план	5
4.	Методические рекомендации	5
5.	Список литературы	6
6.	Приложение	7

Введение.

Программа «Гобелен» рассчитана на учеников 3-х-4-х классов художественной школы 13-15 летнего возраста, которые имеют представления о законах композиции, цветоведении и рисунке.

Цель программы:

- 1. формирование и развитие художественной культуры учащихся;
- 2. развитие и формирование ребенка как целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности.

Задачи программы:

- 1. Развитие интереса к искусству.
- 2. Формирование художественной компетентности в классическом виде декоративного искусства гобеленовом творчестве.
- 3. Приобретение учащимися опыта собственной художественно-творческой деятельности, а также начальных профессиональных навыков ручного ткачества.
- 4. Развитие творческого потенциала учащихся в процессе освоения образного языка пластических искусств и приемов художественной деятельности, уникальных выразительных возможностей.
- 5. Развитие умения мыслить одновременно категориями станкового и декоративно-прикладного искусства.

2. Содержание программы.

Содержание программы моделируется на основе современных педагогических подходов:

Содержательно - деятельностный подход: деятельность как система учебных действий в предлагаемой программе.

Личностно-ориентированный подход: изобразительное искусство — культурное пространство для формирования и развития личности ребенка. Программа построена с учетом интересов ученика, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу во время занятий, стимулирующую творческую активность личности. Это создает условия для формирования готовности личности к саморазвитию.

В основу программы положены:

- тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам художественного воспитания учащихся, учитывает их интересы, возрастные особенности и потребности;
- единство воспитания, образования и обучения учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать декоративное искусство;
- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с декоративно прикладным искусством как средством эстетического воспитания;

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.

Для выполнения творческих заданий - поясов, закладок, природных панно, салфеток, фактурных мини-гобеленов и гобеленов с фигуративной композицией необходимы материалы: хлопчатобумажные, шерстяные и полушерстяные нити. Оборудование для ткачества поясов, закладок, природных панно: бердо, шпульки, ножи деревянные. Для гобелена - рамы 50х50 см, ножницы, вилка. Для эскизов и картонов – бумага, простые и цветные карандаши.

Пояса и закладки

Знакомимся с декоративно-прикладным искусством. Развиваем понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета. Изучаем разнообразные выразительные возможности орнаментальной композиции, знакомимся с примерами различной символики. Учимся выполнять эскизы и воплощать их в материале.

Приобретаем опыт подготовки материала к работе, умение и навыки ткачества.

Салфетки

Знакомимся с многообразием техник, фактурных вариаций.

Знакомимся с натяжением нитей основы на раму различными способами и разной плотностью.

Выполняем подготовительные работы для ткачества- зевообразовательная планка, полуремизки, косички, ткачество кромки полотняным переплетением (гарнитуром).

Выполняем две работы — одну с горизонтальным переплетением нитей 3-4 цветов различными способами, другую - с вертикальными переплетениями. Приобретаем навыки и умения в ткачестве гладкого гобелена, а также опыт использования выразительных пластических возможностей переплетения нитей. Затем выполняем композиционную работу в гладковорсовой технике с разными переплетениями. Продолжаем изучение разнообразных фактурных вариаций, сочетание длинноворсовой пряжи с короткостриженной и с плоским переплетением.

Мини-гобелен

Знакомимся с условным языком гобелена. Гобелен принадлежит к декоративному и декоративно-монументальному искусству и имеет свои законы рисунка, композиции, цвета, особенности приемов ткачества, понимания материала. Гобелен – это как живая внутренняя структура, музыка, мелодичность. Гобелен - это сложный синтетический сплав, который вобрал в себя черты нескольких жанровот « кочующей фрески» (Ле Корбюзье) до «текстильной скульптуры». Знакомимся с образно-эмоциональной основой гобелена. Рассматриваем образ и сюжет в системе художественных средств, приемов, колористики, структурной выразительности поверхности.

В этом задании проходим несколько стадий от пластической идеи, задумки до переработки ее в эскиз для ткачества. Цветовая идея - как носитель чувств, выполнения картона для ткачества. Выполняем натяжение нитей основы. Начинаем ткачество по картону и завершаем работы.

	X7 -		
5.	VUENH	о-тематический	ппан
0		U-ICMAINICCK VIV	

3. учебно-тематический план	
1 полугодие	часы
1. Вводная беседа о предмете «Гобелен».	
Знакомство с материалами и оборудованием.	2
2. Изучение поясов: их рисунок, узор, цвет.	
Учимся составлять узор, выполнять расчет нитей,	
выбирать цветовые сочетания.	12
3. Выполнение объемных гобеленов из природных	
материалов	8
4. Знакомство с различными горизонтальными	
переплетениями и выразительными возможностями	
ткачества.	8
	всего 30 часов
2 полугодие	
1. Изучение вертикальных переплетений	
несколькими цветами в гладкой технике.	6
2. Выполнение композиции из различных	
вертикальных и горизонтальных переплетений	
с использованием 3-4 цветов.	6
3. Знакомство с фактурным переплетением, узлами,	
жаккардовым переплетением.	6
4. Выполнение мини-гобелена, составленного по	
авторскому эскизу с копией фрагмента произведения,	
с присутствием различных вертикальных, горизонтальн	
фактурных переплетений.	8
5. Выполнение гобелена на определенную тему	
(архитектурный или растительный мотив, животные).	8
	всего 34 часа

4. Методические рекомендации

На первом уроке даются общие сведения о предмете « гобелен». На заданиях ткачества закладок и поясов учащиеся получают умения и навыки переплетения. Учатся готовить материал (нити) к работе - сновать. Приобретают навыки в составлении узорных схем для поясов и закладок, в заправлении нити в бердо. Знакомятся с требованиями ткачества: организация рабочего пространства; равномерного натяжения всех нитей основы; одинаковая плотность утка; умение завершать работу.

Все задания знакомят с выразительными возможностями ткачества, с богатейшими традициями русского прикладного творчества и опыта других стран в этой области; вырабатывают у детей умение составлять свои композиции и выполнять их в материале. В процессе обучения задания усложняются, увеличивается масштаб работ.

- 1. Вводная беседа о ткачестве, имеющем прикладное и декоративное значение. Раньше произведения ткачества использовались как акустическая и тепловая изоляция для светских и церковных помещений, и для их украшения. Сейчас они воспринимаются больше как произведения искусства. Знакомство с гобеленовым ткачеством как с одним из древнейших. Материалом для создания гобеленов служит шерсть, окрашенная вручную, что позволяет получить богатейшее разнообразие тонов и оттенков, и различные хлопчатобумажные, синтетические, смешанные нити, и даже проволока. Как и раньше, по своему предназначению гобелен рассчитан на длительное использование в интерьере. Выполнение гобелена в технике ручного ткачества процесс сложный и длительный по времени, поэтому учащиеся делают гобелены небольшого размера-20х20 см, 20х30см.
- 2. Знакомство с народным творчеством, его назначением, символикой. Материалы и оборудование для ткачества поясов. Разнообразия техник. Расчет узора по цветам. Снование нитей. Равномерное натягивание нитей основы в бердо или на станок. Приобретение навыков ткачества.
- 3. Знакомство с созданием объемной композиции в технике переплетения из природных материалов (травы, веток, корней, бумаги и др.). Закрепление навыков ткачества, развитие воображения, фантазии и приобретение навыков в работе с фактурным материалом.
- 4. **Ткачество салфеток**. Знакомство с основными горизонтальными переплетениями. Изучение разных способов натяжения нитей на раму. Приобретение навыков натягивания нитей основы. Обращаем внимание на натяжение нитей основы, равномерное распределение нитей основы по ширине брусьев. Количество и толщина нитей основы зависит от плотности и ширины изделия и четкости рисунка. Выполнение предварительных работ: зевообразовательной планки 0,8-1 см толщиной, полуремизок, косичек, кромки 3-4 см полотняным переплетением (гарнитуром).
- 5. Продолжение изучения переплетений нитей в вертикальной плоскости. Выполнение плавных цветовых переходов, геометрических форм (квадраты, треугольники, круги, полукруги и др.). Обращаем внимание на равномерную плотность во время ткачества, ровные кромки изделия. Выработка навыков и умений завершать и закреплять края гобелена.
- 6. Итоговая работа на закрепление разных переплетений. Выполнение композиции, где присутствуют вертикальные и горизонтальные переплетения, которые создают узор, рисунок. Выполнение эскизов на тему (перспектива, геометрия, ритм) с применением для ткачества. Цветовое решение эскизов. По выбранному эскизу готовим картон для ткачества в натуральную величину. Выполняем работу.

- 7. Закрепление умений и навыков при натягивании нитей основы для ткачества. Знакомство с фактурными переплетениями нитей разной толщины, структуры, качества; приемами переплетения; узлами. Фактуры одно из выразительных средств ткачества.
- 8. Разработка композиционного эскиза, где должны присутствовать фрагмент произведения (фигура животного, или растение), вертикальные и горизонтальные переплетения, фактуры. Цветовое решение. Цвет как источник эстетического наслаждения, носителя чувств и переживаний, повышенной эмоциональности. Выполнение картона и ткачество. Вырабатывание мастерства, закрепление изученного материала на основе творческого применения на практике.
- 9. Итоговая работа. Тематическое задание (архитектурный мотив, растительный, животное, инициалы). Разработка композиционных и цветовых эскизов. Изготовление картона. Натяжение нитей основы с учетом плотности и четкости рисунка. В работе присутствуют все изученные выразительные средства переплетения. Выполнение работы. Оформление законченных работ.

Список литературы

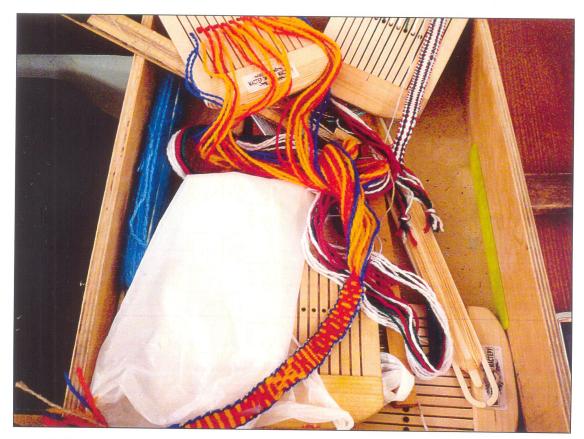
- 1. «**Гобелены**» Высшее художественно-промышленное училище им. Штиглица. Каталог. С-Пб ,1994г.
- 2. Русские шпалеры 18-начало20 века. Л.,1975г.
- 3. Русские шпалеры. Петербургская шпалерная мануфактура. Л., 1975г.
- 4. Т. Стриженова. Рудольф Хеймрат. Гобелен. М., 1984.
- 5. Современный советский гобелен. Советский художник. М., 1979.
- 6. Б.Томберг **Композиция ковра «Перспективы»**, «Искусство и быт». Таллинн. 1973.
- 7. Леа Вальтер «Ковры», «Искусство и быт». Таллинн, 1987
- 8. Ковры Средней Азии и Казахстана. «Аврора». Л., 1984.
- 9. В.И. Савицкая «Превращение шпалеры». М., 1995.
- 10. Гобелены Галины Бушуевой. С-Пб, 2005.
- 11. Французские шпалеры конца 15-20 веков в собрании Эрмитажа. $\Pi., 1974.$
- 12. Аэт Оллисаар **«Двухсторонние ковры»**. Альбом **«**Рукоделие**»**, Таллинн, 1990.
- 13. Тийна Пухкан. «Пояса». Альбом «Рукоделие», Таллинн, 1990.

Пояса

Пояса

Оборудование для ткачества поясов: бердо, шпильки, нити.

Бердо.

Образцы тканых поясов.

Пояса тканные разными способами.

Пояса тканые разными способами.

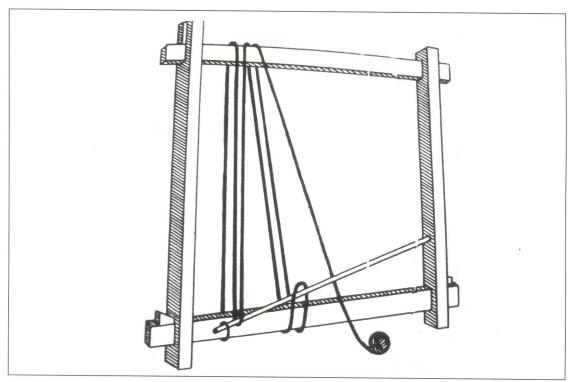
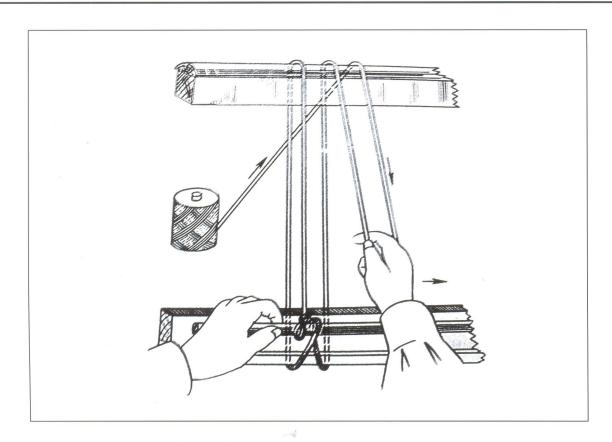

Схема заправки вертикального станка основой.

Способ заправки станка основой.

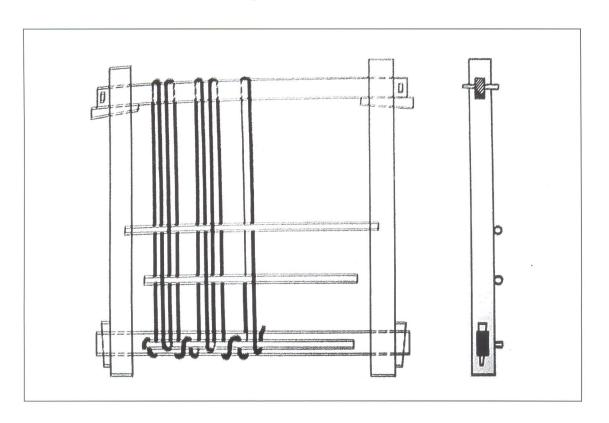
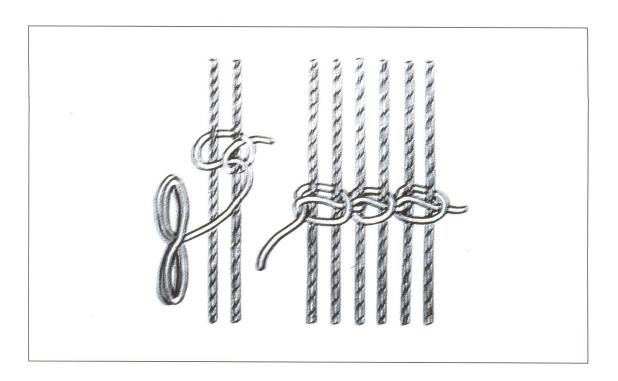
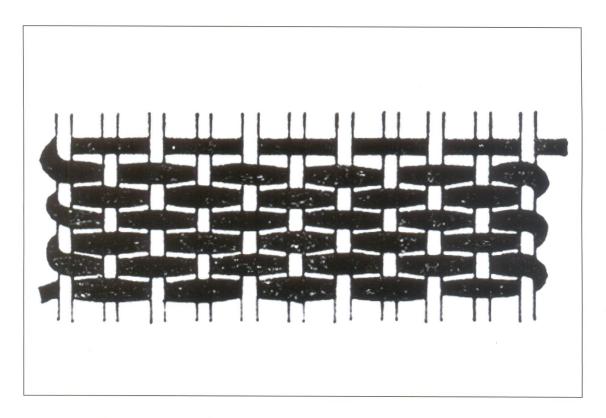

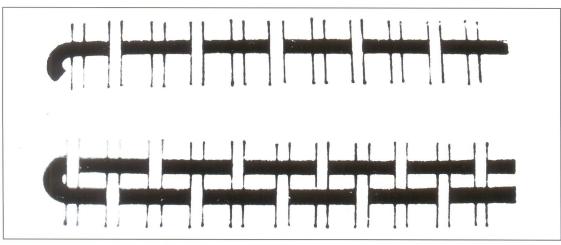
Схема простого вертикального ковроткацкого станка.

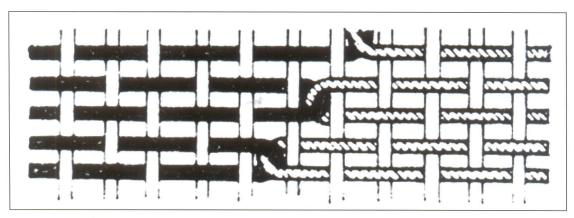
Способ образования косички.

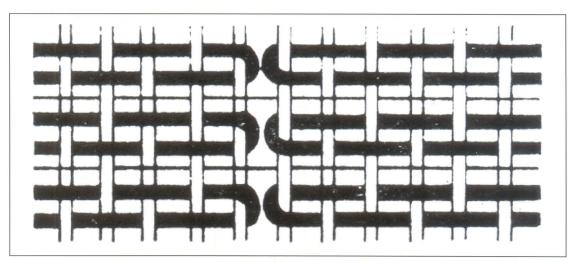
Способ прокидки утка: полотняное переплетение.

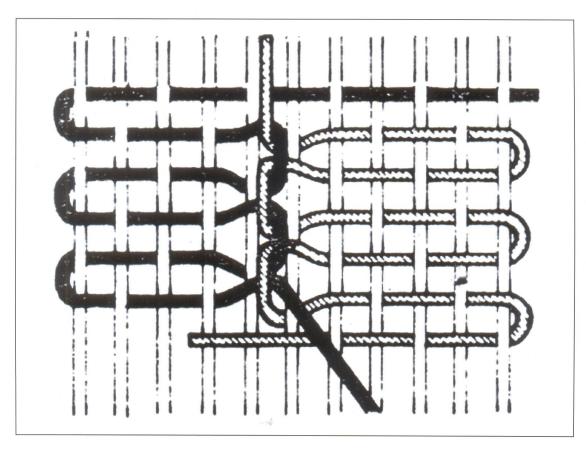
Способы прокидки утка: через основу; «туда-обратно».

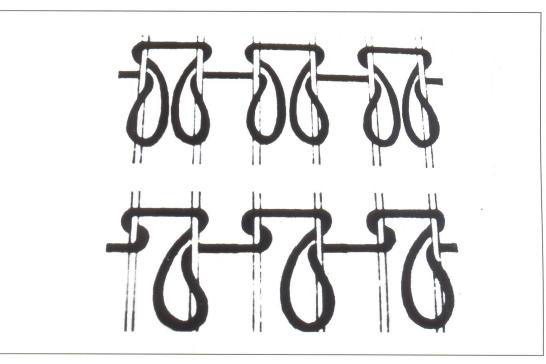
Простое соединение со сцеплением утков между нитями основы.

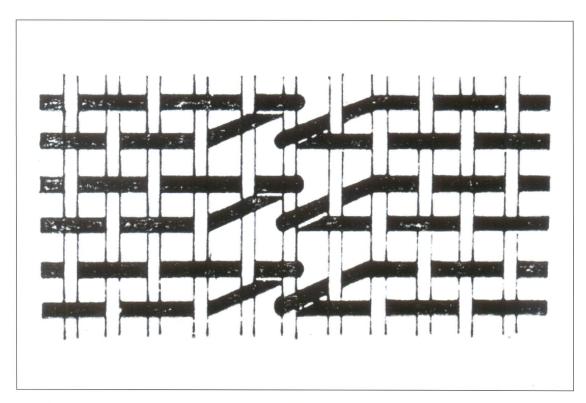
Способы прокидки утка: соединительная нить.

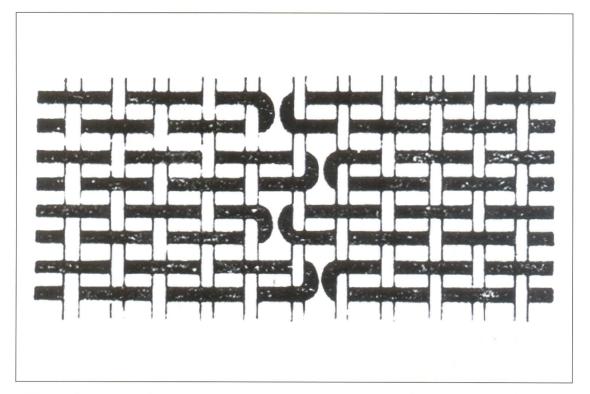
Способы прокидки утка: двойное соединение со сцеплением утков между нитями основы.

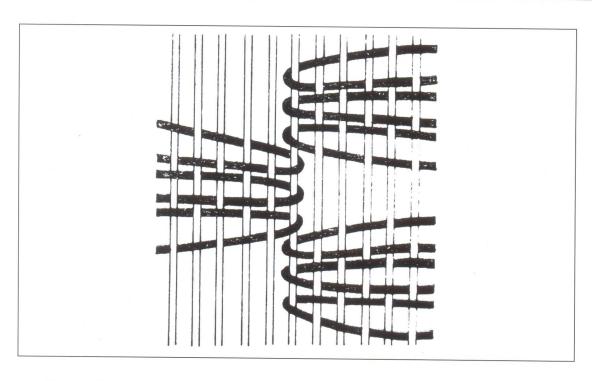
Ворсовые и махровые техники: махровые петли «ря-раг».

Способы прокидки утка: простое соединение на общую нить основы.

Способы прокидки утка: компенсированное соединение на разные нити основы или паласная техника

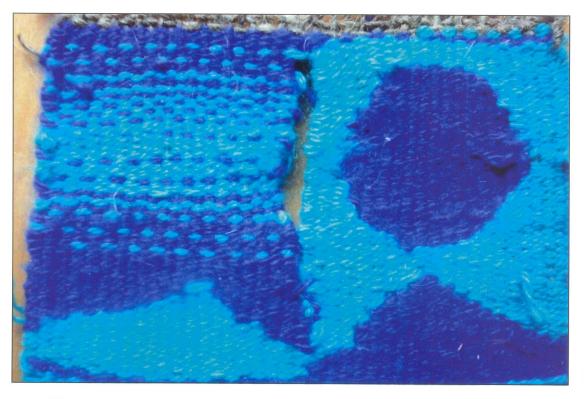
Способы прокидки утка: простое группированное соединение.

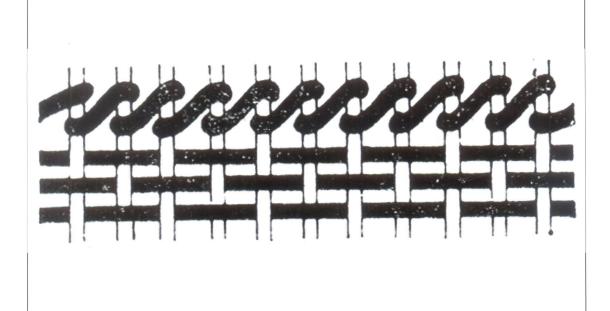
Салфетка тканая разными способами соединения нитей 2-3 цветов.

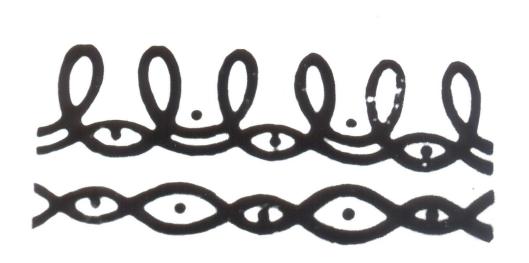
Упражнение на разные способы содинения нитей и создание рисунка.

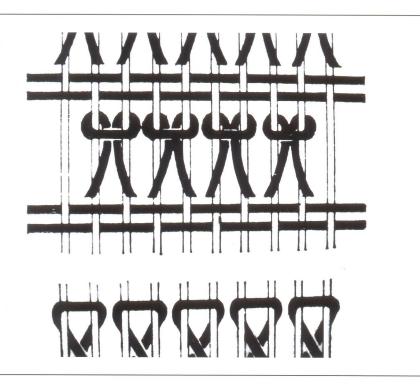
Упражнение на разные способы содинения нитей и создание рисунка.

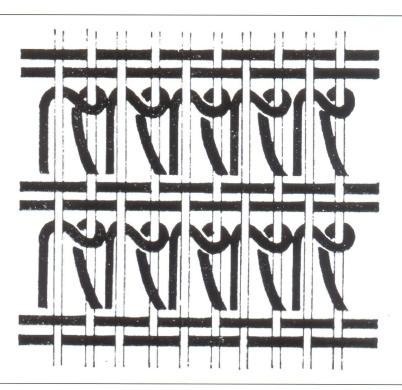
Обвивание утком двух нитей основы вправо с дополнительным утком.

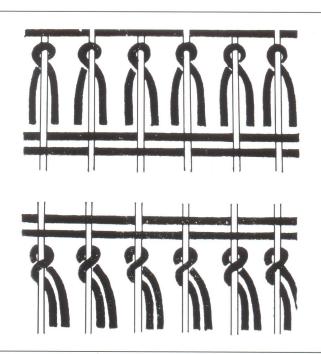
Букле

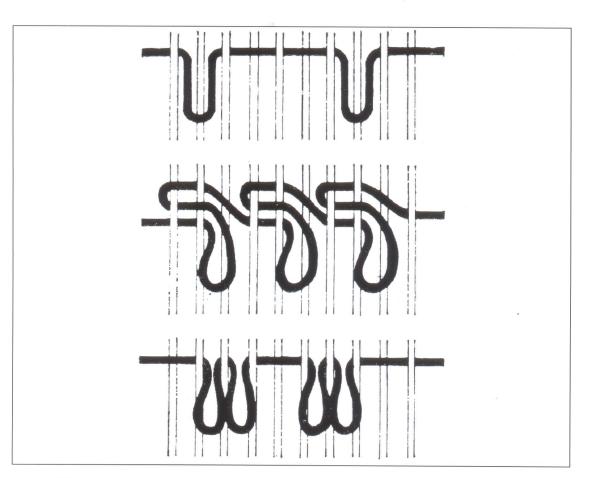
Ворсовые и махровые техники: узел «гиордес».

Ворсовые и махровые техники: узел «сенне».

Ворсовые и махровые техники: «испанские узлы» на одной нити.

Ворсовые и махровые техники: коптские махровые узлы.

Салфетка тканая разными ворсовыми и махровыми техниками.

Салфетка тканая разными ворсовыми и махровыми техниками.

Салфетка тканая разными ворсовыми и махровыми техниками.

Мини-гобелен.

Мини-гобелен.

Мини-гобелен.

Издание подготовлено по решению Методического совета Детской художественной школы г. Пскова.

Протокол № 34 от 12.09.2011 г.

Дизайн - Л.А. Гордеевой. Редактор - Т.В. Ганина. Компьютерная верстка - Н.Ю. Качанкина.

Отпечатано в ЦОП "Деловая полиграфия". Тираж - 50 экз.