

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО В ТЕХНИКЕ РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки	44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям)
профилю подготовки	Декоративно-прикладное искусство и дизайн
Профилизации	Дизайн интерьера
Идентификационный код ВКР:	055

Екатеринбург 2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт развития территориальных систем профессионально-педагогического
образования
Интегрированная базовая кафедра
профессионально-педагогического образования в г.Омске

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:

Заведующая кафедрой ИБК ППО-Ом

_____ О.Ю. Мельникова

«_____» _____ 2019 г.

**ВЫПУСНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО В ТЕХНИКЕ РУЧНОГО
ТКАЧЕСТВА**

Исполнитель

обучающийся группы
Ом-415С ИД
Н. А. Власова

Руководитель

ст. преподаватель
Е. Н. Вдовина

Нормоконтролер

Е.Н. Зиновьева

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА.....	7
1.2. Искусство шпалер в России.....	11
1.3. Виды современного гобелена.....	14
1.4. Анализ аналогов.....	17
ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОБЕЛЕНА.....	19
2.1. Композиционное решение декоративного панно.....	19
2.2. Материалы и инструменты.....	22
2.3. Технологические приемы в технике ручного ткачества и ковроткачества.....	25
2.4. Обработка готового изделия.....	28
2.5. Концептуальное оформление интерьера учебной аудитории с использованием гобелена.....	30
ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО.....	33
3.1. Анализ учебно-планирующей документации.....	33
3.2. Требования к методическим рекомендациям.....	37
3.3. Разработка методических рекомендаций по созданию гобелена ...	41
3.4. Рекомендации по использованию гобелена в интерьере.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. История, виды, аналоги.....	56
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технология и материалы.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Гобелены в современных интерьерах.....	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Техническое задание.....	74
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Этапы выполнения панно.....	75

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа содержит 50 листов машинописного текста, 33 использованных источников, 5 приложений на 26 листах.

Ключевые слова: ГОБЕЛЕН, ТЕХНОЛОГИЯ, ТКАЧЕСТВО, КОМПОЗИЦИЯ, АНАЛИЗ, ИНТЕРЬЕР, МЕТОДИКА, ДИЗАЙН.

Власова, Н.А. Декоративное панно в технике ручного ткачества : выпускная квалификационная работа / Н.А. Власова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, ИРТС ППО, ИБК ППО-Ом. – Екатеринбург, 2019. 81 с., с прил.

Объект исследования – методика развития творческого потенциала будущих специалистов в процессе изготовления декоративного панно.

Предмет исследования - методические рекомендации по выполнению декоративного панно «Традиции древних славян» для профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям).

Цель работы - разработка и выполнение панно в технике ручного ткачества для оформления учебных аудиторий, разработка методических рекомендаций по его изготовлению.

В теоретической части работы рассмотрены исторические, технологические и композиционные аспекты.

В практической части работы осуществлено выполнение гобелена «Традиции давних славян» и разработаны методические рекомендации по его выполнению.

Методическая часть включает в себя требования к методическим рекомендациям, анализ учебно-планирующей документации по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), разработку методических рекомендаций по созданию гобелена и его использованию.

ВВЕДЕНИЕ

Основной характерной чертой современного этапа развития дизайна является возрастающая роль произведений декоративно-прикладного искусства в интерьере, как в жилых, так и в общественных помещениях. Они часто несут ценность художественного акцента, служащего главным украшением интерьера. Художественный текстиль может сыграть роль такого акцента. Особое значение в этой связи приобрели декоративные ткани самостоятельного художественного выражения, выполненные в различных техниках ручного ткачества. Актуальность ручного ткачества несколько изменилась, но не потеряла своего значения. Если раньше гобелены играли роль востребованного предмета быта, с помощью которого утепляли стены и полы, то сегодня гобелены имеют статус предмета самостоятельного декоративно-прикладного искусства и носят более декоративный характер.

Мастерство гобелена в своем развитии и формировании прошло непростой путь от классического плоскостного к фактурно-рельефному и самостоятельному виду текстильного искусства, создание которых сопряжено с одновременным использованием приемов ткачества, скульптуры и живописи. Современный гобелен - сложный организм, содержащий в себе новые материалы и технологии изготовления. Новое понимание самой природы пластичности гобелена. Специфика гобеленов заключается в том, что они фокусируют внимание в первую очередь на выявлении красоты материала, свойств фактур и тонкостях структур, на элегантности и изяществе форм. Развитие искусства ручного ткачества в наши дни позволяет создавать гобелены, способные вписаться абсолютно в любую среду. Гобелен создает мягкое, теплое, цветное пятно, не отражающее бликов и хорошо воспринимающиеся любой точкой обозрения. Современный гобелен не боится отходо от канонов и экспериментов. Выразительные средства регулярно совершенствуются и обогащаются.

Разнообразие изделий ручного ткачества огромно. Гобелен - не холст

для живописи, но его фактура, матовость, пластичность и плотность, позволяет ему не менее выгодно смотреться в любом интерьере и сочетаться с любой поверхностью. Новые сюжеты композиций, материалы и приемы в технологии перевоплотили их в сложные пространственные структуры. Добавление в ткань гобелена различных новых материалов (кожи, металла, дерева) позволяет ему превращаться в вещь, которую легко представить на художественной выставке. Это позволяет понять, что гобелен - это не просто «ковер» на стене, а скорее изящная среда, способная создавать необычное разнообразие фактур и форм.

Таким образом, гобелен является одним из востребованных и актуальных видов искусства, способный оформить и преобразить любое пространство интерьера. Эта работа требует определенной усидчивости и может быть рекомендована как упражнение на развитие концентрации и зрительного внимания. Гобелен - уникальная вещь со своим характером. Мастер, в процессе работы, вкладывает частицу себя.

Цель работы - выполнить гобелен «Традиции древних славян», разработать методические рекомендации по его выполнению и оформлению в учебных аудиториях.

Задачи работы:

- выполнить анализ истории ручного ткачества;
- выделить виды современных гобеленов;
- проанализировать аналоги;
- проанализировать композиционные средства декоративного панно;
- рассмотреть технологические приемы;
- выполнить анализ требований оформления учебных аудиторий;
- проанализировать учебно-планирующую документацию.

ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ГОБЕЛЕНА

1.1. История возникновения ткацкого ремесла

Ткачество - производство ткани на ручных ткацких станках. Является одним из древнейших ремесел, оно возникло еще в позднем неолите. Под ткачеством понимается целый комплекс технологических процессов, составляющих обширное ткацкое производство. История возникновения первого примитивного ткацкого станка уходит корнями в глубокую древность. Прежде чем освоить процесс тканья, людям пришлось научиться плести из камыша, веток и травы простые циновки. И лишь освоив нелегкую и грубую технологию плетения из природных материалов, они задумались о возможности переплести нити.

Первые полотна из шерсти и льна начали изготавливать более пяти тысяч лет назад до нашей эры (приложение 1, рис.1). Согласно историческим сведениям в Месопотамии и Египте, ткань изготавливалась на простейших ткацких рамах. Первая рама для ткачества выглядела как два деревянных шеста, закрепленных в земле параллельно друг другу. На этих шестах натягивались нити и с помощью тонкого прута, мастер приподнимал каждую вторую нить и протягивал поперечную нить - уток (поперечные нити полотна, расположенные перпендикулярно нитям основы и переплетающиеся с ними перекрестным путем) [26].

Позже, у рам появляется поперечный брус - навой (катушка, на которую навиваются нити основы для производства ткани на ткацком станке). Внизу к ним крепились подвесы разной массы, что бы поддерживать необходимое натяжение нитей и не давать им переплетаться и путаться. Еще в древности мастера пришли к выводу, что при одновременном поднятии ряда нитей основы, можно протянуть нить утка через всю основу, а не через каждую нить в отдельности. Так был изобретен ремез - инструмент для

разделения нитей. Ремез - рабочий орган ткацкого станка, который осуществляет перемещение (поднятие, опускание) нитей основы.

Первый ткацкий станок был вертикальным и сохранился до наших дней в таком, старинном промысле как ковро ткачество (приложение 1, рис.2). Горизонтальный станок был изобретен намного позже своего вертикального предшественника. Повсеместно для ткачества использовались различного рода ручные приспособления - бердышки или дощечки (приложение 1, рис.3-4). Традиционно ткачество считалось исконно женским занятием. В каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан, на котором женщины ткали полотна (приложение 1, рис.5-6). Из домотканых тканей шили одежду, простони, полотенца, скатерти и многие другие необходимые предметы быта, которые имели большую ценность. Основным материалом служила пряжа, из вычесанных растительных волокон конопли и льна, а также из козьей и овечьей шерсти. Пряжу часто окрашивали в разные цвета для получения более разнообразных расцветок и рисунков [33].

В XI веке был изобретен первый горизонтальный ткацкий станок, который с несущественными изменениями сохранился до наших дней. Основной его частью является деревянная рама, на которой закреплены основные детали станка: две ножные педали, два вала, рама бердо и компактный челнок. В 1733 году английский промышленник, Джон Кей изобретает механический челнок для ткацкого станка, что стало революционным прорывом в развитие текстильной промышленности. Необходимость переброса челнока вручную исчезла, появилась возможность в производстве ткани с более широким метражом, ведь раньше ширина полотна была весьма ограниченной. К тому же это изобретение позволяло сокращать время производства.

В 1785 году Эдмунд Картрайт запатентовал первый ткацкий станок, оснащенный ножным приводом. К 30-м годам XIX века число автоматизированных станков на фабриках неуклонно росло, а число работников стремительно уменьшалось. Появление первого механического

ткацкого станка позволило производить более качественную ткань. Однако эпоха индустриализации положила конец этой ранее распространенной древней профессии. Многие ткачи были вергнуты в безработицу и нищету, став одними из тех, кто почувствовал на себе все негативные стороны индустриализации. Сегодня в век технологий ткани производятся промышленным образом с помощью различных автоматических ткацких станков. Не смотря на, это ручное ткачество, по-прежнему продолжает существовать и является традиционным видом народного ремесла [26].

Гобелены или шпалера - это вид декоративно-прикладного искусства являющийся одним из видов ручного ткачества. Это односторонний безворсовый ковер с орнаментальной или сюжетной композицией, вытканый вручную перекисным переплетением нитей. Гобелен довольно древнее искусство, оно было известно еще в древнем Египте и Ассирии. Самими ранними европейскими шпалерами, дошедши до наших дней являются – немецкие (приложение 1, рис.7). Ткали их в основном в монастырях или в небольших мастерских. В холодном каменном пространстве гобелен служил не только украшением, но и сохранял сохранить тепло и изолировать сквозняки.

В своем историческом развитии гобелены часто являлись предметом интерьера функциональной направленности (утеплителем, перегородкой, навесом), декоративным украшением (ковер, панно), а некоторых случаях носил характер архитектурного решения (шатры, перегородки). Термин «гобелен» используется условно по отношению к декоративным тематическим коврам с применением определенной технологии плетения. В изделиях этой техники всегда есть одна основа (лен, хлопок) и несколько утков (шерсть, полушерсть, акрил), перекрывающих нити основы. Полотна такого типа, в зависимости от страны и эпохи, имели различные названия: обюссоны, аррации, шпалеры, вердюры.

Слово «гобелен» вошло в привычный обиход с 1662 года, в период создания мануфактуры братьев Гобеленов во Франции. В средние века

шпалеры были очень популярны и востребованы, как правило, размещались их в парадных залах и в покоях знатных персон (приложение 1, рис.8, рис.9). Гобелены часто заменяли настенные росписи и вносили в мрачные и холодные средневековые замки атмосферу уюта и тепла. Одновременно с эстетической, гобелены играли также утилитарную роль: плотные, вытканые из шерсти, они отлично утепляли холодные каменные стены. В средневековье гобелены использовались везде, где только было можно: ими украшались шатры, трибуны на турнирах, ратуши и соборы, а в особо торжественных случаях - окна, балконы и стены домов. [4]

В качестве изображений для гобеленов использовались сюжеты понятные и близкие для человека эпохи средневековья: эпизоды из рыцарского эпоса или библейских и евангельских легенд. В конце XVI - начале XVII века на смену сюжетам пришли широкие помпезные бордюры, пейзажные фоны, архитектурные образы, и флористические орнаментальные завитки. В производство гобеленов стремительно врывается помпезное барокко, поднимая ручное гобеленовое ткачество до уровня искусства (приложение 1, рис.10). В этот период созданием картонов для гобеленов занимаются такие выдающиеся художники, как Рафаэль и Рубенс.

В средние века гобелен играл роль своеобразной переносной фрески. Он часто мог достигать колоссальных размеров. Известен ковер по высоте достигающий 50 сантиметров, а по длине 70 метров. Это была своего рода лента, опоясывавшая центральный неф готического собора во французском городе Байе, во время церковных празднований. В период шпалерной мануфактуры братьев Гобеленов, безворсовые ковры с орнаментальными и сюжетными композициями начинают носить название - гобелен. В последующем гобелены начинают больше подчиняться архитектурному членению интерьера. Тканые полотна различных размеров повсеместно помещались на стенах салонов, парадных залов и гостиных. В XVIII веке Гобелены достигли достаточно высокого уровня развития, что стали фактически имитировать станковую живопись.

Традиционно гобелены выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них вводились серебряные и золотые нити. В настоящее время для изготовления гобеленов используются самые разные и невообразимые материалы: отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон, в меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества весьма трудоемка и длительна, поэтому эти изделия, как правило, были доступны состоятельным заказчикам. В настоящее время гобелен ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением искусства [26].

1.2. Искусство шпалер в России

В научной российской литературе принят термин «шпалера», тогда как в широком обиходе чаще используется слово «гобелен». В русский язык слово «шпалера» (Spallier) пришло в XVIII веке из немецкого языка. В России одновременно применяются два термина: «шпалера» и «гобелен», обозначавшие всякое тканое изделие, в том числе и гобеленовую ткань. Слово «гобелен» приняло разговорную форму, а «шпалера» употреблялось для терминологии искусствоведения. Позднее этим же термином стало называться и полотно, выполненное на автоматизированном станке (гобеленовая ткань) [21].

Прядение и ткачество - одна из важнейших отраслей древнерусской индустрии. На Руси всегда существовало отделение прядения от ткачества. Ткач в городе являлся ремесленником, а вот прядение оставалось еще несколько столетий в области женской домашней деятельности. Ткачеству придавалось особое практическое, а порой и магическое значение. Некоторые славянские обряды сопровождались процессом тканья. У древних славян нелегкий женский труд был уделом не только женщин крестьянского происхождения, девушки из дворянских семей, так же обучались различным видам ремесла. Приданное в то время изготавливалось своими руками.

В XVIII веке открылась первая мастерская по изготовлению шпалер в Санкт-Петербурге. Одна из первых работ мастерской - «Полтавская баталия» (приложение 1, рис.11). Поначалу шпалеры в России украшали исключительно царские апартаменты. Были востребованы изображения особ царских кровей, или значимые события [25]. Французские мастера помогли наладить производство гобеленов в России. Русские гобелены отличались своей поразительной воображением филигранной работой, разнообразием и живописностью. Сегодня эти гобелены представлены в Санкт-Петербургских и Московских музеях. Даже в эпоху высоких технологий русские старинные гобелены производят впечатление монументального, величественного искусства, поражающего своей красотой.

Первая мануфактура по производству гобеленов в России появилась при Петре I в 1716 году. В Россию были приглашены мастера из Франции, из Королевской гобеленовой мануфактуры. С ними были заключены контракты, предусматривавшие кроме работы так же обучение российских ткачей. Первым директором мануфактуры стал Филипп Бегабль, сыгравший существенную роль в развитии российского гобеленового искусства. По началу, ткачи мануфактуры не имели для работы даже необходимых инструментов, а материал для работы приходилось закупать за рубежом. С начала 1720-х годов гобелены помогали ткать уже русские ученики. Каждый из ткачей специализировался в изображении только конкретных мотивов, ведь выполнение лиц и фигур имело наибольшую степень трудоемкости, и эти изображения доверялись только опытным мастерам. Один квадратный аршин шпалеры квартет мастеров ткал около месяца [26].

В 1722 году Шпалерная мануфактура была передана в управление коллегии - Мануфактур. К 1725 году на мануфактуре продолжало работать 5 французских мастеров и 22 русских подмастерья. В 1730 году производство было переведено из Екатерингофа в Петербург, на «Первую Береговую» улицу, которая в настоящее время до сих пор носит название - Шпалерная. С 1732 года все работы на мануфактуре производились силами исключительно

российских мастеров. В 1740-х годах мануфактура переживала упадок: спрос на продукцию снизился, готовые изделия все больше и больше заполняли склады. Во второй половине 40-х годов XVIII века из мастеров-ткачей только двоим, была гарантирована работа. В 1750-е годы, в связи с недостатком картонов, на производстве повторяют ранее созданные работы, а так же дублируются изображения с ранних западноевропейских гобеленов.

По распоряжению Елизаветы Петровны в 1755 году было возрождено производство шпалер для помещений нового Зимнего дворца, с этой целью снова прибегают к помощи мастеров из Франции. Подъем мануфактуры пришелся на 60-70-е годы XVIII века, к тому времени на ней трудились отечественные ткачи, художники и картоньеры. На Петербургской мануфактуре развивался исключительный для гобелена жанр - портрет, требовавший от ткача особого подхода и колоссальной точности при изображении лиц и эмоций. В основном производились портреты царствующих особ и людей, близких ко двору. В 20-х годах XIX века в связи с новым значительным падением спроса на продукцию мануфактуры она совсем не приносила дохода. Начиная с 1827 года убыточность производства возрастала и в 1858 году было принято решение полностью закрыть мануфактуру.

За историю существования Петербургского шпалерного производства было изготовлено 205 гобеленов. В музеях России хранится более ста гобеленов отечественного производства, около половины из них - в коллекции Эрмитажа. Российская шпалера соединила в себе европейские традиции и самобытность русского искусства. Первые мастера воссоздавали гобелены из натуральных волокон: шерсти, льна и шелка. Сегодня гобелены широко применяются в быту. Они выполняются в технике ручного ткачества. Наиболее популярными являются изделия в исполнении картин и панно, Они имеют самые различные конфигурации и размеры: от подставок под посуду до огромных ковров (приложение 1, рис.12), [33] .

1.3. Виды современного гобелена

Утвердившись в качестве изящного вида искусства, гобелен все чаще возвращается в интерьеры. В последнее время, после серьезного упадка, который, складывался в 90-х годах, интерес к этим изделиям возрос, и начал снова возвращаться к этому трудоемкому и благородному виду прикладного искусства. Творчество мастеров нашего времени - это свобода выбора идей, сюжетов и композиций, предназначенных для глубокого эмоционального восприятия зрителем объема, формы, цвета и пространства, которые смогут глубже сообщить зрителю замысел автора. Гобелен продолжает свое формирование как самостоятельное направление декоративного искусства. Различные свойства применяемых материалов, в комбинации с особенностями тех или иных техник ткачества дают возможность создавать живые, выразительные полотна, которые прекрасно дополняют любой интерьер.

По назначению гобелены можно классифицировать:

- монументально-декоративные - сюжетно-тематические гобелены, общественно значимого содержания, как правило, большого размера и предназначенные для общественного интерьера многофункционального использования (приложение 1, рис.13);

- декоративные - предназначены для украшения любого помещения, как общественного, так и жилого. разнообразны по своей тематике (предметная, абстрактная) и композиции (фронтальная, объемная) (приложение 1, рис.14);

- камерные - рассчитаны для украшения современного жилого интерьера, часто их называют «мини-гобелены», которые предназначены для близкого рассматривания (приложение 1, рис.15);

Существуют разные виды гобеленов: объемные и плоскостные, гладкие и фактурные, выполненные в смешанной технике (приложение 1, рис.16-23). Возможности гобелена являются весьма многообразными: экологичность,

неприхотливость в уходе, практичность, уместность для любого выражения стиля в интерьере. Гобеленовое покрывало, скатерть, салфетки или подушки - помогут разнообразить и украсить привычный, а иногда скучный интерьер [18].

Гобелен так же можно выделить в наиболее популярных стилевых направлениях: таких как - восточный стиль. Сдержанный и утонченный, с филигранными орнаментами (приложение 1, рис.24). Кантри. Такой стиль, безусловно, должен сочетаться с классическими деревянными полами светлого тона. Этот стиль требует в интерьере кожи или грубого дерева (приложение 1, рис.25). Скандинавский стиль подчеркивает естественную простоту. Здесь используется мебель из дерева, а стены выкрашиваются в светлые тона (приложение 1, рис.26). Еще один популярный стиль Прованс, который ассоциируется с морской и солнечной погодой, воздушностью и свободой (приложение 1, рис.27). Классический стиль. Его используют при наличии высоких потолков. Этот стиль включает в себя дорогой паркет, элементы декора из фарфора, зеркала и скульптуры (приложение 1, рис.28).

Наиболее популярные композиции в технике гобелен: сюжетные композиции, архитектурные сооружения, мифические существа из легенд и сказок, геральдика, натюрморты, абстракции, репродукции художников, растительные или зооморфные мотивы. Современные художники создают изображения, способные вписаться в любой самый непростой интерьер. Тематика в стиле интерьера развивается с помощью ритмичного чередования и усложнения отдельных форм, изображения, цвета, пространства и материала [18].

В последнее время в решении темы интерьера, наряду с другими предметами декоративно - прикладного искусства, широко используются декоративные ткани и сюжетно-тематический гобелен - неотъемлемые элементы союза дизайна и декоративно-прикладного искусства. Гобелены обретают художественную значимость и независимость в среде интерьера. В производственном процессе гобеленов находят применение разнообразные

материалы (льняная, шерстяная, синтетическая пряжа, металлическая нить и др.), вследствие чего художественное решение произведений обретает особенную декоративность и большую пластическую выразительность [4].

Сегодня отмечают существенные изменения в стиле гобелена. К примеру, советский гобелен развивался в рамках национальных традиций, сохраняя при этом черты народного художественного творчества. Его выразительность отмечается большим многообразием творческих приемов: от реалистически правдоподобного воссоздания до относительного построения композиций, в которых, выразительность становится главным замыслом мастера. В последнее десятилетие появляются новейшие формы, различного технологического выполнения гобеленов, поиски новых материалов привели к применению синтетического сырья, сизаля, кожи, шнуров, конского волоса, овечьего руна, металлических нитей которые включаются в процессе ткачества наряду с такими традиционными материалами как шерсть, лен, шелк.

Все это служит средствами еще большей выразительности. Разработана обильная цветовая гамма и богатое разнообразие фактур - гладкие, ажурные, шероховатые, рельефные, плотные, матовые, блестящие. Самые различные переплетения - грубые, с едва видимыми узлами, сплетаясь, скрывают или открывают фон основы, которая равномерно включается в результат всего гобелена. В современном интерьере гобелен приобретает новейшие многофункциональные и декоративные черты особенности: это может быть гобелен - монументально-декоративное панно на гладкой стене, гобелен-потолок, гобелен-перегородка, гобелен - это объемная текстильная пластика [18].

Не так давно гобелены играли роль по большей части декоративных элементов в гостиницах, ресторанах или в банкетных залах. В последние годы они входят в интерьеры общественных зданий и как произведения монументально-декоративного искусства. Вид взаимодействия гобелена с внутренней средой - это применение гобелена в качестве декоративного

элемента. Фактурный гобелен может быть востребован в оформлении современного общественного интерьера, если будут использованы следующие приемы проектирования: соединение различных материалов в композиции (керамика, текстиль, дерево); соединение различных техник и способов ткачества в общей композиции; применение объемных форм из тканого полотна; использование многоплановости в создании объемной композиции [18].

1.4. Анализ аналогов

В ходе работы были проанализированы несколько декоративных панно выполненных в технике ручного ткачества. Были выбраны аналоги для работы связанные все одной тематикой - славянские традиции, празднование Ивана Купала, а так же женские образы тесно взаимосвязанные со славянской мифологией. Все представленные аналоги гобеленов имеют сюжетную тематику, главной функцией для любого из них является эстетическая направленность. Все аналоги являются настенными гобеленами (панно), играющие роль декоративного оформления интерьера.

Данный аналог имеет схожую структуру плетения. Цветовая гармония панно родственно-контрастная, цветовая палитра - теплая. Теплые оттенки уравновешиваются нейтральным зеленым и бежевым. Наличие в гамме чистых противоположных цветов обеспечивает максимальный цветовой контраст и звучание остальных оттенков. Главным сюжетом является стилизованный женский образ. Композиционный центр находится в геометрическом центре формата. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, статика (приложение 1, рис.29). Колорит рассматриваемой работы преимущественно теплый, несмотря на контрастное сочетание цветов теплой и холодной гаммы. Главным выразительным средством является линия, все они плавные и преимущественно вертикальные. Композиция вытянута,

композиционный центр находится в середине. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, динамика (приложение 1, рис. 30).

В данном аналоге представлен сложный тип плетения «горкой». Композиция располагается горизонтально. Композиционный центр находится в середине композиции и выделен цветовым акцентом. Стилизация человеческих фигур сильно отличается от других аналогов. Гамма холодная, почти ахроматическая. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, динамика, доминанта (приложение 1, рис. 31).

Композиция располагается вертикально. Преобладают динамичные дугообразные линии. Родственно-контрастная цветовая гармония, палитра цветов больше теплая. В полотне множество растительной стилизации. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, доминанта, динамика, стилизация. По нижнему краю изделия имеется бахрома (приложение 1, рис. 32).

Это полотно - собирательный образ молодых славянок, в нем характерные славянские мотивы. Расположение композиции вертикальное. Композиционный центр находится в геометрическом центре квадрата, выделен светлым пятном. Для контраста используется темные цвета фона. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, акцент, контраст, динамика (приложение 1, рис. 33).

На композиции изображено стилизованное (приближенное к реалистичности) женское лицо, цветовая гармония родственно-контрастная, колорит теплый. Многоженство растительных и зооморфных мотивов, располагающихся по всей плоскости композиции. В композиции присутствуют композиционно выразительные средства, такие как метр, ритм, нюанс, доминанта, динамика (приложение 1, рис. 34).

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОБЕЛЕНА

Для изготовления декоративного панно необходимо обладать знаниями технологического процесса, а так же знаниями основных композиционно-выразительных средств.

2.1. Композиционное решение декоративного панно

Композиция (от лат. *compositia* - составление) в художественном оформлении - сложный комплекс художественных средств: света, цвета, фактуры, шрифтовых элементов в сочетании с плоскостью и пространством. Знание закономерностей выразительных средств и их взаимодействия необходимо при создании любой художественной формы. Кроме основной роли - декоративного элемента - гобелены служат также зрительным ориентиром. Форма и цвет текстильных произведений выявляют особенности функционального назначения изделий, одновременно облегчают зрительное восприятие. Содержание композиции определяет выбор формата для панно. подходящая компоновка требует выбора одного, более надлежащего образной сути постановки формата (горизонтального, вертикального, квадратного) [13].

Гобелен «Традиции древних славян» содержит сюжет одного из самых почитаемых и важных праздников в году - Иван Купала. Иванов день наполнен обрядами, связанными с водой. Поутру в Иванов день было принято купаться, однако, в некоторых областях считалось такое купание опасным, так как в Иванов день является именинником сам водяной, который не переносит, когда вторгаются в его владения, и топит всякого неосторожного. По древнему поверью, Иван Купала символизирует расцвет сил природы, в основе обрядов лежит почитание воды, солнца и природы. Издавна было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек и озер. Через них бросали венки и прыгали. Данный праздник является очень древним.

Самые ранние упоминания о нем относятся к XII в., однако, истоки его уходят еще глубже.

На этапе разработки композиции так же определяется, каким будет формат гобелена. Размер гобелена был выбран - 110 x 70 мм. Гобелен разрабатывается для оформления учебной аудитории. Аудитория или кабинет - это общественные помещения, где проводятся занятия, собрания, презентации, лекции, поэтому гобелен не должен перетягивать на себя излишнее внимание присутствующих, а только ненавязчиво украшать интерьер. Горизонтальный и вертикальный формат более пригоден для повествовательной композиции. Близкий к квадратному формат создает впечатление зрительной стабильности. Вертикальный формат вызывает чувство возвышенности, устремленной монументальности [17].

При работе над гобеленом было выбрано вертикальное расположение композиции. Основной визуальной характеристикой изображаемых объектов является форма предметов, их очертаний, цвет и силуэт. В композиции упрощены формы, пространство, тональные и цветовые отношения сделаны более контрастными и декоративными. Стилизация выполнялась при помощи членения плоскостей и приведение формы изображаемого предмета к определенной геометрической конфигурации. В декоративном изображении глубина пространства не играет значительной роли, так как, например, в станковой живописи, поэтому его проработка весьма условна и не имеет четко выстроенной перспективы.

Для достижения выразительности в декоративной композиции немаловажную роль играет ритмическая взаимосвязь и организация изобразительных элементов на предметной плоскости. При ритмической организации мотивов использовались приемы ритмического чередования элементов с убыванием или нарастанием определенных качеств (размеров, цветовой или тональной насыщенности, степени декоративной обработки формы). Наиболее эффективным в композиции является - линия. Панно содержит множество параллельных, перекрещивающихся или дугообразных

линий, создающих цветное пятно необходимой формы и выразительности. Цветовой акцент (пятно) находится в геометрическом центре полотна (женские фигуры), оно выделено цветовым акцентом, создавая цветовой контраст по отношению фигур к фону. Цветовое пятно является композиционным центром композиции и перетягивает внимание на себя.

В процессе выполнения эскизов для работы было выбрано наиболее интересное композиционного решения. Композиция в первую очередь, отталкивается от темы и сюжета выпускной квалификационной работы. Гобелен на тему «Традиции древних славян» - декоративная, со стилизованными элементами. В композиционном центре расположен сюжет - две девушки опускающие венки в воду. При помощи приемов стилизации раскрываются образы девушек. Фон насыщен растительными орнаментальными мотивами, завершающими композицию и придающие, ей целостность. Основным выразительным средством являются вертикальные изогнутые линии, образующие плоскости.

В технике исполнения гобелена используется гладкое ковровое ткачество при помощи простого соединения со сцеплением утков между нитями основы: уток одного цвета сцепляется с утком другого цвета и прокидывается обратно. Этот способ не оставляет щелей в полотне. Основным приемом изготовления гобелена является чередование нитей утка различных цветов для передачи постепенного изменения тона и цвета. Подбор нитей, так же как и манера ткачества, имеет большое значение. В выпускной квалификационной работе используются сочетание теплых и холодных, контрастных цветов, сочетание тонов по светлоте и насыщенности. В основном используются сложные, составные цвета [18]. Для большей выразительности в цветовую гамму были добавлены зеленые, голубые и охристые оттенки. Нитки - разные не только по цвету, но и по толщине и составу, использовались полушерстяные и синтетические нити. С точки зрения композиционно - выразительных средств панно «Традиции древних славян» является устойчивой и многоплановой композицией,

закрытой, асимметричной с присутствием в ней элементов контраста и тонального ритма.

2.2. Материалы и инструменты

В состав оборудования для изготовления гобелена входят: рама для ткачества, материалы (нити) и инструменты. Рама является основным инструментом, без помощи которого процесс ткачества был бы невозможен. Она необходима для того, чтобы натянуть нити, составляющие основу гобелена (они идут по вертикали). Для изготовления рамы достаточно подобрать четыре планки необходимого размера, которые соединяются шурупами или прибиваются гвоздями, чтобы верхняя и нижняя планки выступали вперед. В выступающие планки вбиваются гвозди в шахматном порядке на расстоянии 10 мм один от другого. В последующем, 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 [21].

Размеры деревянной рамы-станка должны превышать размеры гобелена на 5-10 см. Натяжение нити на раму для данного изделия осуществлялось вкруговую. Для панно использовался деревянный подрамник размером 1 x 1,20 м, с крепко закрепленными углами для защиты от деформации в результате натяжения нити основы. Основное требование, предъявляемое к материалу основы - прочность. Главными нитями в ткачестве являются нити основы и нити утка. Основа обеспечивает каркас гобелена и не видна в готовом ковре, но без нее изделие не может существовать. Задачи утка сложнее. Уточные нити пересекают основные по горизонтали. Именно они создают необходимое изображение в гобелене. Так как нити основы должны быть прочными, для них берут толстые хлопковые или крученые льняные нити. Цвет нитей основы значения не имеет, так как они полностью скрыты под нитями утка. Требования для нитей утка другие.

Его прочность не столь важна. Главное, чтобы уток был мягким, эластичным и без сопротивления окутывали нити основы.

Основным материалом в ткачестве ковров и гобеленов всегда являлась овечья шерсть. Использовали в ковроделии и конский волос, верблюжью, козью шерсть. Шелк использовали в старинных гобеленах для изображения освещенных и светлых зон изображения рисунка. Чем выше качество шерсти, тем изящнее будет выглядеть гобелен. Непряденую шерсть, возможно, применять для получения необычных фактурных эффектов в гобелене. Зачастую в гобеленах встречаются блестящие нити люрекса, особенно им увлекались в 80-х годах XX века. Люрекс - напоминание о золотых коврах и гобеленах XV-XVII веков [4].

В наше время мастера применяют в ткачестве гобеленов самые неожиданные текстильные и не текстильные материалы: шнуры, полоски ткани, трикотаж, паклю, тесьму, металлические нити, кожу, кусочки дерева. Несмотря на то, что гобелен зачастую применяется в оформлении интерьера, в художественном проектировании гобелена используются в основном традиционные приемы. Традиционные материалы для изготовления гобеленов: шерсть, шелк, полушерсть. Но в настоящее время текстильной промышленностью выпускается большое разнообразие пряжи по толщине, фактуре и цвету. К традиционным материалам прибавились синтетические волокна, сизаль, кожа, люрекс и пр. В ходе работы с пряжей различной тональности и цветовой палитре, возможно, реализовать самые разнообразные композиционные решения.

Материал для гобелена:

- хлопковая нить основы;
- цветные нитки утка (акрил, полушерсть).

Инструменты для ткачества:

- деревянная рама (станок) 1,20 x 1 м;
- крючок (вязальный) для выполнения уравнивательной плетенки, вязки ворсовых узлов;

- ковровая колотушка (вилка металлическая) для прибивания уточной нити;
- ножницы;
- эскиз в цвете размером 1 м x 70 см.

Ковровая колотушка нужна для создания более плотного полотна, с ее помощью прибиваются нити утка к наработанной части ткани. Для вязания ворсовых узлов применяется нож-крючок (приложение 2, рис.3), вследствие чего экономится огромное количество времени. Необходимы будут также длинные острые ножницы для стрижки ворса с обратной стороны. В ручном ткачестве уточную нить можно прокладывать руками, без помощи челнока.

Перед началом работы следует проверить наличие пряжи по цветовой гамме, соответствующей выбранному эскизу и замыслу будущей работы (качество, толщина, состав нитей). Сначала, необходимо заправить раму основой. Для этого необходимо привязать один ее конец к первому верхнему гвоздю, опустить нить строго вертикально и обвить ею нижние гвозди. Потом снова поднять нить к верхнему гвоздю, обвить его таким же способом. В конце процесса натяжки 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 [18].

В древности ткачи использовали для основы шерсть - это был самый доступный и легкий в обработке материал. Чаще всего это была овечья шерсть. В XIX веке основу для шпалер иногда делали из шелка. Хлопковая основа существенно облегчает вес полотна, она прочна, и устойчива к неблагоприятным воздействиям внешней среды. В Европе шерсть могла комбинироваться со льном, шелком (им выполнялись светлые места рисунка), хлопком, конским волосом, гарусом. Блестящие нити шелка и гаруса оттеняли матовую шерсть, разнообразили фактуру гобелена. Тонкими нитями выполнялись мелкие детали.

Достоинствами гобеленового полотна является:

- износостойкость, формоустойчивость и высокая плотность;
- простота в уходе;
- многообразие текстур, расцветок, орнаментов, сюжетов;
- широкое применение;
- цветоустойчивость.

2.3. Технологические приемы в технике ручного ткачества и ковроткачества

Технологии ручного ткачества и ковроткачества весьма схожи и во многом, их технологические приемы перекликаются. История ковроткачества и ручного ткачества неотъемлемо связаны друг с другом, декоративное ручное ткачество взяло свое начало от традиционного производства ковров. Понятие «гобелен» употребляется условно по отношению к декоративным безворсовым тематическим коврам (приложение 2, рис.1-2). В традиционном ковроткачестве многих народов наиболее распространенной была техника «с просветами». На Руси она издавна носила название «паласной», а в традиционном узорном ткачестве - закладной. Обычно просветы не превышают 1 см, так как иначе ковер будет непрочным. В классическом гобелене большие и малые зазоры сшивали шелковыми нитками с изнаночной стороны после того, как законченное изделие снимали со станка [18].

Виды техник плетения огромное количества, все они содержат в себе множество разных приемов:

1. Для образования тканой поверхности уток должен пройти сквозь основу в двух противоположных направлениях. Колотушкой ткач прибавляет друг к другу прокидки утка. При этом нити основы оказываются закрытыми нитями утка (приложение 2, рис.4).

2. «Косичка» или «заработок» - переплетение нитей из первого и второго слоев основы - образует верхний и нижний края будущего гобелена (приложение 2, рис.5).

3. Ворс крепится к двум нитям основы двойным узлом, каждый ряд ворса закрепляется одним - двумя рядами утка (приложение 2, рис.6).

4. Простое соединение со сцеплением утков между нитями основы: уток одного цвета сцепляется с утком другого цвета и прокидывается обратно. Этот способ не оставляет щелей в гобелене (приложение 2, рис.7).

5. «Паласная техника» - завершение противоположных по направлению прокидов утка на разных нитях основы позволяет избежать неравномерного утолщения тканой поверхности (приложение 2, рис.8).

Основным технологическим приемом изготовления гобелена является чередование нитей различных цветов с целью передачи постепенного изменения тона или фактуры. В технике ручного ткачества наиболее популярным и чаще всего применяемым приемом изготовления является гладкое ткачество, содержащее в себе множество различных приемов. Один из них, называемый «круглянием», чаще всего используют только на небольших участках. Если ткать полотно подобным образом большой фрагмент гобелена, могут образоваться вздутия. В технике кругляние уток свободно передвигается по наклонным линиям в любую сторону в соответствии с рисунком. В результате сами прокидки уточной нити «рисуют» по форме, как штрих в рисунке карандашом. Этот прием используется тогда, когда нужно сделать дополнительные прокидки нитей утка, и выровнять участок ткачества, уплотнив отдельные рыхлые места [23].

Используется также техники:

- техника настилов, позволяющая создавать небольшие рельефы;
- техника штриховки, с помощью которой можно разнообразить цветовую гамму (приложение 2, рис.9, рис. 10).

Эффекты ступенчатости настилов можно использовать для создания специальных декоративных эффектов в гобелене. Эта техника ткачества

встречается в восточных коврах. В узорном российском ткачестве она называется выборной, потому что настилы используются на отдельных выбранных участках ковра. В древних шпалерах настилы встречаются реже, но в современном ткачестве гобеленов этот прием используют очень часто для создания разных декоративных эффектов. Встречаются гобелены, почти полностью выполненные в технике настилов.

Штриховка позволяет получить переходный тон от оптического смешения цветов, передать объемную форму, светотень, сделать работу более живописной, а также создать необычные ритмы и динамику. Штрихи-зубцы могут быть разной формы, длины, толщины, могут менять направление в зависимости от задуманного изображения. 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 свое место рисунка. Этот прием позволяет ткать частями, и не обязательно строго по горизонтали [5].

Этапы плетения гобелена:

1. Натяжка основы. Для удобства ткачества гобелена предварительно готовят технический рисунок (эскиз) в натуральную величину с обозначенными цветами. На специальный станок для гобелена натягивают основу. Для основы, как правило, используют более толстую хлопчатобумажную нить или неокрашенный лен.

2. Подготовительные этапы работы. Необходимо соткать уравнительную плетенку («косичку» или «заработок»). 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 переднюю и 1 заднюю). Косичка должна крепко удерживать нити, не стягивая их. Когда сплетена косичка, полоску картона вставляют вниз между передними и задними нитями и опускают перед нижней планкой, на нее опускают косичку. 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.

3. 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 (приложение 2, рис.11).

Несмотря на то, что существует масса технологических приемов ткачества, работа над гобеленом подразумевает творческий, экспериментальный подход, создание новых синтетических технологий. Современные гобелены ручного ткачества изготавливаются с учетом формулировавшихся веками традиций, однако технологии продолжают совершенствоваться и развиваться, благодаря чему средства выразительности декоративно-прикладного искусства все больше усиливаются.

Техника плетения гобелена не сложна, но требует, как и любая ручная работа, усидчивости и большого количества терпения. В гобеленоплетении немаловажно знать и о других изобразительных средствах - художественном образе, композиции и цвете. Гобелен «Традиции древних славян» был выполнен при использовании гладкого коврового переплетения. Простое соединение со сцеплением утков между нитями основы: уток одного цвета сцепляется с утком другого цвета и прокидывается обратно. Этот способ не оставляет щелей в ткани шпалеры. После подбивки утка основа оказывается полностью покрытой с лицевой и изнаночной стороны.

2.4. Обработка готового изделия

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. Края полотна, сделанного с помощью вязального крючка, как правило, обрабатывают коверной тесьмой. Коврик, выполненный прокалывающим крючком, прослужит дольше, если его обшить с внутренней стороны коверной тесьмой со всех сторон. Если выполняется подкладка на изнаночную сторону, то рекомендовано использовать мешковину или иную прочную ткань. Для большей надежности можно обшить необработанные края коврика специальной прочной коверной тесьмой. Тесьма должна быть на 5 см больше периметра коврового полотна.

Если планируется повесить гобелен на карниз, необходимо подвернуть назад верхнюю кромку и прошить ее, убрав лишнюю ткань внутрь кармашка. Во время изготовления кармана нужно учитывать диаметр карниза. Если ткань, которая используется для выполнения гобелена ручной работы, не очень плотная, необходимо взять подкладку. Размер подкладки должен соответствовать размеру гобелена. Плотная ткань накладывается на изнаночную сторону гобелена, затем пришивается. Нужно следить, чтобы подкладка была ровная и не приводила к появлению складок на лицевой стороне изделия. Если гобелен оформлять в раму либо вешать непосредственно на стену, верхняя его кромка обрабатывается так же, как боковые стороны и низ изделия [2].

Обычно гобелен начинается и заканчивается концевой частью. Концевую часть ткют теми же нитями, что и сам гобелен. Если концевые части готовой работы надо подогнуть, можно использовать любые, даже хлопчатобумажные нити. Пришивая подкладку, необходимо соблюдать направление долевой нити ткани ковра и подкладки совпадало. Уход за гобеленом не сложен: его необходимо аккуратно пылесосить раз в пол года. Сухая химчистка в исключительных случаях. Для хранения изделие заворачивают (не складывают) и хранят в дышащей ткани.

2.5. Концептуальное оформление интерьера учебной аудитории с использованием гобелена

Учебные аудитории (кабинеты, мастерские) являются структурными компонентами материально-технической и учебной базы учебного учреждения, обеспечивающим эффективные условия реализации требований федерального государственного образовательного стандарта для среднего профессионального образования, для овладения обучающимися общими и профессиональными знаниями, умениями и практическим опытом в соответствии с реализуемыми программами подготовки специалистов среднего звена.

Оборудование и оснащение учебных аудиторий (кабинетов, мастерских), организация рабочих мест в них производится в строгом соответствии с требованиями действующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и инструкциями по охране труда. Основным содержанием деятельности учебной аудитории (кабинета, мастерской) является оказание методической помощи студентам, создание условий, обеспечивающих проведение всех видов лекционных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, организация и обеспечение самостоятельной работы студентов, а так же проведения консультаций и других педагогических работ.

Помимо художественных качеств гобелена - цельности образа, ясности композиции, совершенства формы, мастерства исполнения, одним из критериев ценности гобелена является его отношение к интерьеру. Связь гобелена с интерьером существовала всегда, гобелен являлся частью интерьера. Повышение значения гобелена в интерьере во многом обусловлено расширением возможностей его размещения в пространстве интерьера. Как только гобелен попадает в среду интерьера, вступает в

принцип взаимодействия, при котором тесная связь гобелена и архитектурного решения становится обязательной. По принципу композиционной взаимосвязи гобелена и предметно-пространственной среды интерьера выделяются два вида гобелена: гобелен, изготовленный с учетом конкретного интерьера и гобелен как выставочный экспонат. Поскольку изготовленный гобелен разрабатывается для учебных аудиторий, которые являются общественным местом, его формат и цветовая гамма были определены спецификой предполагаемого размещения в помещении [18] .

Для общественного интерьера, имеющего большую площадь, создаются тканые полотна больших размеров. Можно использовать плетеные косы по контуру изделия с лицевой стороны или бахрому по низу изделия. Огромная роль в образном решении современного интерьера принадлежит цвету и гармоничным сочетаниям оттенков в пространственной среде. Именно цвет и его сочетание обладают наибольшей силой эмоционального воздействия на человека и его психику, вызывают определенный строй мыслей и чувств. В силу этого цвет - один из важнейших компонентов гобелена, который не только подчеркивает выразительность художественного образа, но и органично вписывает текстильное полотно в интерьер.

Цвет - одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. 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. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется [3] .

Композиция всегда выполняется с учетом определенной цветовой гармонии. В данном случае это родственно-контрастная цветовая гармония. В цветовом круге родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях:

- теплые - желто-красные, желто-зеленые;
- холодные - сине-зеленые, сине-красные;
- теплые и холодные - желто-зеленые, сине-зеленые;
- теплые и холодные - желто-красные, сине-красные.

Для учебных кабинетов рекомендуются гобелены с нейтральной цветовой гаммой, сюжетные или пейзажные изображения. Необходимо избегать чрезмерной яркости и пестроты, гобелен для лекционного кабинета не должен отвлекать излишнего внимания. Для комфортной работы необходима спокойная, нейтральная обстановка. Сюжетные изображения, стилизация растений, статичные пейзажи или орнаменты в интересном исполнении станут гармоничным дополнением интерьера кабинета. Кабинеты рекомендовано оформлять в классическом стиле, светлый фон стен – это удачный выбор для наиболее продуктивной работы. Нейтральные, пастельные цвета воздействуют спокойно и мягко на психическое восприятие человека.

Кроме того, при концентрическом движении цвета объекты или плоскости дальнего плана можно окрашивать в цвета, имеющие эксцентрическое движение излучения (теплые цвета желто-красной гаммы), а объекты среднего плана - в цвета, имеющие концентрическое движение (это цвета холодной сине-зеленой гаммы). В настоящее время гобелены наиболее активно применяются при проектировании жилых интерьеров. Их вариация в жилой среде огромна. Гобелены отлично вписываются в любой интерьер и справляются с задачей декоративного украшения пространства (приложение 3, рис.1-16), [4].

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО

3.1. Анализ учебно-планирующей документации

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) - совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

К образовательным стандартам, принятым до 2009 года, применялось название «Государственные образовательные стандарты». До 2000 года, до принятия государственных стандартов по каждой ступени общего образования и специальности (направления подготовки) профессионального образования, в рамках общего государственного образовательного стандарта применялись государственные требования к минимуму содержания уровню подготовки выпускника по каждой ступени образования и специальности [22].

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:

- единство образовательного пространства Российской Федерации;
- преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки получения общего образования и профессионального

образования с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся.

Для среднего специального образования, существует настоящий федеральный государственный образовательный стандарт. Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация) Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям), утвержденный федеральным государственным образовательным стандартом, по базовой подготовки в очной форме обучения - 2 года и 10 месяцев на базе среднего общего образования; 3 года и 10 месяцев на базе основного общего образования. Срок получения среднего профессионального образования независим от применяемых образовательных технологий. Количество часов на освоение программы профессионального модуля по очной форме обучения составляет - 1272 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1020 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 680 часов; самостоятельной работы обучающегося - 340 часов; учебной практики - 3 недели (108 часов); производственной практики - 4 недели (144 часа).

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;

ОК - общая компетенция;

ПК - профессиональная компетенция;

ПМ - профессиональный модуль;

МДК - междисциплинарный курс.

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. По учебным циклам, обязательная часть подготовки профессиональных специалистов среднего звена составляет около 70% от общего объёма времени, отведенного на их освоение в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Около 30%, что является вариативной частью, даётся для возможности расширения или углубления подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний. Образовательной организацией определяются междисциплинарные курсы, профессиональные модули вариативной части и дисциплины.

Процесс закономерной последовательности дисциплин обеспечивается учебным планом, в котором расписано разделение часов между практическими занятиями, теоретическими курсами и семинарами. По специальности Среднего профессионального образования, на основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 27.10.2014 г. 54.02.01 Дизайн (по отраслям), составляется учебный план. Учебный план рассчитывается на последующий режим занятий:

- а) шестидневная учебная неделя;
- б) занятия по 90 минут;
- в) промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов.

Суммарное количество дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без учёта аттестации по дисциплине физическая культура), а общее количество экзаменов не превышает восьми в один учебный год.

Учебная нагрузка распределяется следующим образом:

- обязательная часть учебных циклов ППСЗ, при максимальной учебной нагрузке обучающегося составляет 3240 ч., в которых 2160 ч. – это обязательные учебные занятия (в соответствии с требованиями ФГОС);

- количество часов отведенных на профессиональные модули, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом - составляет 1326, в которых, 884 часа – это обязательные учебные занятия.

В профессиональный модуль (ПМ), из вариативной части, на обязательные учебные занятия, добавлено 689 ч. (максимальная учебная нагрузка), из них 458 ч. – это обязательные учебные занятия.

Во входящий в ПМ.00 - ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, учебным планом предусмотрено 736 ч. (максимальная учебная нагрузка). Из них обязательных учебных занятий 492 ч. Дополнительно из вариативной части выделено 284 ч., из них обязательных учебных занятий 188 ч.

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов включает в себя следующие разделы МДК:

- МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Раздел 1 Дизайн-проектирование;

- МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) Раздел 2 Эргономика;

- МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики Раздел 1 Компьютерная графика;
- МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной графики Раздел 2 Проектная графика;
- МДК.01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования.

Из общего количества часов, выделенным учебным планом на ПМ.01, на Раздел 1 Дизайн проектирование МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве), выделено 444 ч. максимальной учебной нагрузки (157 ч. - вариативная часть, 287 ч. - обязательная часть), из них обязательных учебных занятий 296 ч. (вариативная часть - 106 ч., обязательная часть - 190 ч.) [22].

3.2. Требования к методическим рекомендациям

Методические рекомендации - это один из видов методической продукции (наряду с методической разработкой, методическим пособием, дидактическим материалом). Методические рекомендации представляют собой особым образом структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. С точки зрения содержания, методическое обеспечение - это необходимая информация, учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной деятельности педагогических работников системы дополнительного образования детей.

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта. Их задача - рекомендовать наиболее эффективные и рациональные

варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности (в том числе к мероприятию). В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике [15].

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому они адресованы: студентам, педагогам, родителям, методистам или классным руководителям). Соответственно этому регламентируется терминология, стиль, объем методических рекомендаций.

Структура методических рекомендаций

Методические рекомендации как вид методической продукции включают:

- титульный лист;
- аннотацию;
- сведения об авторе;
- пояснительную записку;
- содержание;
- список рекомендуемой литературы по данной теме;
- приложения (при необходимости).

Задача методических рекомендаций - пропагандировать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности. В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих описываемую методику на практике.

Методическая разработка - логично структурированный и подробно описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. Описание последовательности действий должно так же включать поставленные педагогом цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими методическими советами.

Методическое пособие - комплексный вид методической продукции, включающий в себя особым образом систематизированный материал, раскрывающий суть, отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо направления ДОД. Как правило, методическое пособие, помимо теоретического, содержит обширный дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков, а также образцы документов, разработанных в соответствии с заявленной тематикой [29].

Тематическая папка объединяет:

- нормативные документы, определяющие деятельность в данном конкретном направлении;
- методические рекомендации;
- методические разработки конкретных дел;
- сценарии;
- материалы из опыта работы;
- библиографию;
- дидактический материал.

Инструктивно-методический плакат - плакат-схема, включающий в определенном сочетании текст, рисунки, схематические изображения.

Тематическая подборка материала - подбор текстового и наглядно-иллюстративного материала по определенному разделу программы или отдельным темам (например, цитат, фотографий, рисунков, художественных иллюстраций, слайдов, видеоклипов и др.).

Методическая разработка содержит конкретные материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, темы, урока) или проведения внеклассного мероприятия, по современным технологиям обучения, по обобщению лучшего опыта, планирование материала по курсу (примерная и рабочая программа, рабочий учебный план), положения по вопросам учебно-воспитательной работы (на основе нормативных актов) и предназначена для преподавателей.

Методические пособия делятся на методические рекомендации и методические указания. Методическое пособие содержит комплекс четко сформулированных рекомендаций, указаний по выполнению курсовых и выпускных квалификационных проектов, лабораторных и практических занятий, решению вопросов практики, по подготовке к ИГА, практические задания с примерами их выполнения и предназначено для студентов.

В методических пособиях в лаконичной форме может быть дана справочная информация по изучаемой теме, графологическая структура темы, методические советы и указания студентам по выполнению контрольных заданий, эталон решения задачи, контрольные задания в необходимом количестве вариантов, дающие возможность обеспечить индивидуальное выполнение задания студентом[16].

Виды методических разработок

Буклет – это издание особой формы, отпечатанное на одном листе, сложенном в тетрадь ширмообразно или иным способом.

Листовка – непериодическое текстовое листовое издание объемом не более четырех страниц.

Аннотированный каталог - нормативно-производственное, справочное или рекламное издание, содержащее систематизированный перечень кратких характеристик документа или группы документов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей.

Информационно-методический справочник – сборник вопросов и ответов по содержанию конкретной деятельности и по ее организации.

Инструкция – пошаговая последовательность действий, операций; например, при описании условий дидактических игр.

Методическая разработка – логично структурированный и подробно описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. Описание последовательности действий должно также включать поставленные педагогом цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими методическими советами.

3.3. Разработка методических рекомендаций по созданию гобелена

Для улучшения усвоения нового материала был составлен словарь основных понятий для данной темы. Необходимость освоения техникой ручного ткачества требует знания определенных понятий.

Словарь основных понятий

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.

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

Вертикаль (от лат. *vertikal* – отвесный) – отвесная прямая линия, составляющая с горизонтальной прямой угол.

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

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

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. *decere* - 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 - 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.

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.

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.

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

Колорит - особенность цветового и тонального строя произведения, система соотношений цветовых тонов, преимущественно в живописи. Исторически сложились две тенденции: первая - применение ограниченного числа, а также локальных цветов, часто с символическим их значением; вторая - 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.

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

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

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

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.

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.

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, 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.

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

Персидский узел (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).

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

Пропорция - соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

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.

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).

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

Таниссерия - 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.

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.

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.

Фактура - тип поверхности художественного произведения или ее обработки; одно из средств выразительности. В живописи: тип красочного слоя, например, «открытая» и «скрытая» фактуры. В скульптуре и декоративно-прикладном искусстве фактура может быть полированной, шероховатой и др.

Фон - в природе и в произведении искусства: любая среда, находящаяся за объектом, расположенным ближе, задний план изображения.

Форма - Внешний вид, очертание, предполагающие наличие объемности, конструкции, пропорции. 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.

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.

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.

В методических рекомендациях акцент делается не столько на последовательность осуществляемых действий (как в методической

разработке), сколько на раскрытие одной или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного опыта

Методические рекомендации по изготовлению панно «Традиции древних славян» разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 54.02.01 - Дизайн (по отраслям). Пособие предназначено для обучающихся факультета культуры и искусства, специальных художественных учреждений, а также будет полезно педагогам дополнительного образования [22].

Структура методической рекомендации

Аннотация - краткая характеристика, в данном случае методической рекомендации, раскрывающая назначение.

Содержание - место и роль данного учебного пособия в учебном процессе по данной специальности; для кого рассчитано издание (для студентов какого отделения, специальности, курса и т.д.).

Введение - преследует цель ввода читателя в содержание, раскрывается содержание предмета изучения, его становление и развитие в историческом аспекте, связь с другими дисциплинами и т.п.

Оглавление предпочтительнее располагать в конце пособия после списка литературы и приложений.

1. Требования к оформлению текста:

- Формат А4;
- ориентация – книжная;
- поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см.
- номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист включается в общую нумерацию.
- шрифт – times new roman;
- высота шрифта - 12 (14) пунктов;
- красная строка;
- междустрочный интервал – одинарный;

- выравнивание текста – по ширине;
- необходимо следовать основным правилам компьютерного набора.

2. Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 12, выделяется полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. Подчеркивать заголовки не следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа.

3. В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал.

4. Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются в пределах раздела. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.

5. Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. Посередине страницы пишут слово «Приложение» и его обозначают арабскими цифрами, например «Приложение 1».

Основная цель методических рекомендаций связана с развитием культурного уровня будущего дизайнера (художника), 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.

Целью методических рекомендаций является стандартизация методических приемов и процедур освоения ручного ткачества.

Задачи методических рекомендаций:

- 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 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;

- использование знаний и практических навыков студентов в проектировании и создании художественного образа на основе приобретенных знаний по композиции, цветоведению, материаловедению и др.

Полученные в результате изучения методических рекомендаций знания и навыки, необходимые в будущей профессии дизайнера, обеспечат профессиональную компетентность в области декоративно-прикладного искусства. Большие возможности для развития творческих способностей студентов дают практические занятия. Будущая профессиональная деятельность студентов факультета культуры и искусства по специальности - дизайн, требует не только полноценного владения теоретическими знаниями

и практическими навыками по выбранной специальности, но и профессионального умения в проектировании и выполнении художественных работ [34].

В рамках данной выпускной квалификационной работы в качестве наглядного изображения, иллюстрирующего методические рекомендации, было выполнено панно в технике ручного ткачества «Традиции древних славян». На всех технологических этапах работы делались фотографии (приложение 5, рис.1-19).

3.4. Рекомендации по использованию гобелена в интерьере

Кабинет или аудитория – помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для этих занятий оборудованием. Учебная аудитория - помещение для занятий, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится образовательная (учебная, воспитательная) и методическая работа по направлению деятельности.

Оформление и содержание кабинета должно способствовать развитию реализации процесса обучения обучающихся. В учебном кабинете в соответствии с техническими и санитарно-гигиеническими требованиями следует располагать оборудование и оснащение, которое требуется на каждом учебном занятии. Но учебный интерьер это не только оборудование и оснащение, здесь имеет место быть и элементам декора. Панно «Традиции древних славян» идеально впишется в интерьер учебной аудитории истории искусств, живописи, мировой художественной культуры или художественных мастерских. Гобелен станет необычным декоративным украшением учебного интерьера, и внесет нотку оригинальности в серый и заурядный интерьер учебного кабинета. Использование гобелена в аудиториях способствует развитию воображения, воспитания эстетического вкуса и интересу к данному виду искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и выполнение практического задания в технике ручного ткачества, разработка методических рекомендаций по его выполнению.

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было изучено одно из направлений прикладного дизайна и выполнено изделие - это еще одна попытка в декоративно-прикладном искусстве проследить развитие гобелена от древнейших времен до наших дней. Были разработаны методические рекомендации по выполнению панно на примере изготовления гобелена. Наглядное изображение изделия было также выполнено в ходе работы.

Практическая часть работы позволила приблизиться к пониманию сущности этого изящного вида искусства - одного из тех декоративно-прикладного искусства, что, прежде всего, вдохновлено своей многовековой историей. Было проанализировано развитие искусства гобелена (шпалеры) во времени и пространстве, тайны ремесла и истоки традиций.

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи:

- выполнен анализ история ручного ткачества;
- рассмотрены виды современных гобеленов;
- был произведен анализ аналогов;
- были выделены и описаны композиционные средства декоративного панно;
- рассмотрены и описаны технологические приемы;
- выполнен анализ требования оформления учебных аудиторий;
- была проанализирована учебно-планирующая документация.

Поставленные задачи были решены успешно. Цель выпускной квалификационной работы достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Адамс С.* Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел» / С.Адамс. Москва: Радуга. 2000. 128 с.
2. *Адрианова О.* Скульптурный текстиль / О.Адрианова. Москва: «Дизайн Кора», 2005. 136 с.
3. *Бесчастнов Н.П.* Изображение растительных мотивов: учебное пособие для вузов / Бесчастнов Н.П. 2008. 175 с.: ил.
4. *Бохан М.Н.* Необычный гобелен/ М.Н.Бохан. Москва: АСТ-ПРЕСС, 2018. 144 с.
5. *Буткевич Л.М.* История орнамента: учебное пособие для вузов / Л.М. Буткевич. Москва: ВЛАДОС, 2008. 267 с.: ил.
6. *Виды ручного ткачества* [Электронный ресурс] / Срукaмi.ru // Режим доступа: <http://срукaмi.ru/vidy-ruchnogo-tkachestva/>
7. *Википедия* [Электронный ресурс] // Гобелен. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
8. *Википедия* [Электронный ресурс] // Ткацкий станок. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
9. *Википедия* [Электронный ресурс] // Ткачество. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
10. *Гобелен в интерьере* [Электронный ресурс] / Remontbp.com // Режим доступа: <https://www.remontbp.com/gobelen-v-interere-100-luchshih-idej/>
11. *Гобелен в интерьере: виды использования и стили* [Электронный ресурс] / Cultmoscow.com // Режим доступа: <https://cultmoscow.com/poleznoe/>
12. *Гобелен своими руками* [Электронный ресурс] / Ivd.ru // Режим доступа: <https://www.ivd.ru/dizajn-i-dekor/aksessuary/gobelen-svoimi-rukami-4023>
13. *Гордеева О.Г.* Русские узорные ткани. XVII — начало XX века / О.Г. Гордеева, Л.В. Ефимова, М.А. Кузнецова. Москва: ГИМ, 2004. 106 с., с ил.

14. *Дворкина И.* Гобелен за десять вечеров./ И. Дворкина. Москва: Культура и традиции. 1998. 224 с.
15. *Загвязинский В.И.* Теория обучения: Современная интерпретация: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.И. Загвязинский. Москва: Академия, 2001. 192 с.
16. *Загрекова Л.В.* Теория и технология обучения: учебное пособие для студентов пед. вузов. / Л.В.Загрекова. Москва: Высшая школа, 2004. 157 с.
17. *Кошаев В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: учеб. пособие для вузов / В.Б. Кошаев. Москва: ВЛАДОС, 2010. 272 с.
18. *Кравченко С.Н.* Гобелен (художественное ткачество): учебно-методическое пособие / С.Н. Кравченко. Нижневартовск: Нижневарт. гос. ун-т, 2015. 123 с.
19. *Красноречивые гобелены* [Электронный ресурс] / Pasionaria.ru // Режим доступа: <https://pasionaria.ru/blog/idei/krasnorechivye-gobeleny/>
20. *Кукушкин В.С.* Теория и методика обучения / В.С. Кукушкин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 474 с.
21. *Лещенко Т.А.* Техники ручного ковроделия / Т.А.Лещенко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 160 с.
22. *Ливанов Д.В.* Федеральный государственный стандарт профессионального образования СПО (утвержденные 2009 -2010 г.г.) // Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 2014 г. N 34861
23. *Логвиненко Г.Л.* Декоративная композиция: учебное пособие для ВУЗов / Г.Л. Логвиненко. Москва. ВЛАДОС, 2005г. 160 с.
24. *Маринко Т.Г.* Эстетический анализ ковров как продукта дизайнерской деятельности кандидата философских наук / Т.Г. Маринко. Москва: Эстетика, 1982. 30 с.

25. *Михайлов С.М.* История дизайна. Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности: учебник для вузов. Москва: Союз Дизайнеров России, 2002. 280 с.: ил.

26. *Молотова В.Н.* Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / В.Н. Молотова. Москва: Форум. 2010. 288 с.

27. *Селивахина В.А.* Ручное ткачество. История культуры русского народа / А.В. Терещенко. Москва: Эксмо, 2007. 135 с.

28. *Скакун В.А.* Организация и методика профессионального обучения: учеб. пособие / В.А. Скакун. Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 336 с.

29. *Способы прокладки утка* [Электронный ресурс] / Studopedia.ru // Режим доступа: https://studopedia.ru/9_85165_sposobi-prokladki-utka.html

30. *Техника создания гобелена* [Электронный ресурс] / Vseodekore.ru // Режим доступа: <https://vseodekore.ru/materialy/gobelen-svoimi-rukami.html>

31. *Уткин П.И.* Народные художественные промыслы: учебник для проф. учеб. заведений / П.И.Уткин, Н.С.Королева. Москва: Высшая школа, 1992. 159 с.

32. *Фокина Л.В.* История декоративно-прикладного искусства: учебное пособие. / Л.В. Фокина. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 239 с.

33. *Эрганова Н.Е.* Методика профессионального обучения: учебное пособие для вузов / Н.Е. Эрганова. Москва: Академия, 2008. 159 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

История, виды, аналоги

Рис. 1. Гобелен. Египет. IV в. н. э. [7]

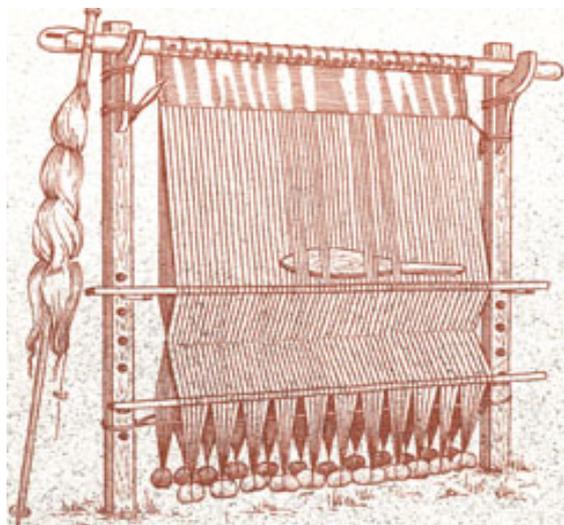

Рис. 2. Вертикальный станок [9]

Рис. 3. Тканье на берде [6]

Рис.4. Тканье на дощечках[6]

Рис. 5. Крестьянка у ткацкого станка [9]

Рис. 6. Ручной ткацкий станок[8]

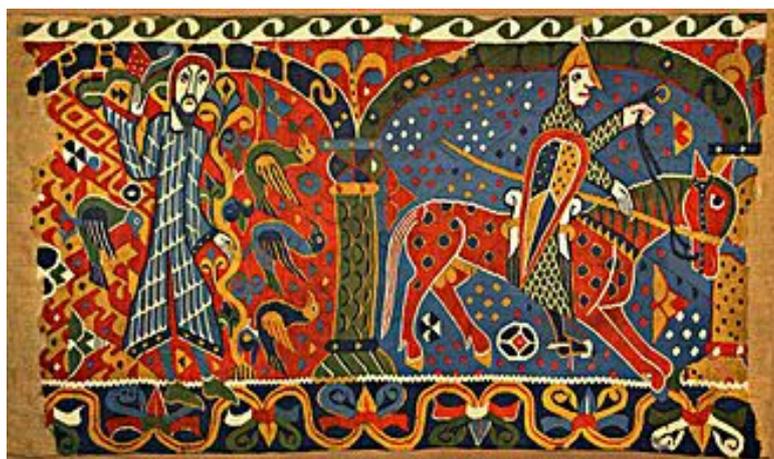

Рис. 7. Фрагмент шпалеры «Двенадцать месяцев» [7]

Рис. 8. Шпалера «Анжерский апокалипсис» [7] Рис. 9. Фрагмент шпалеры [7]

Рис. 10. Шпалера по картону Рубенса «Гнев Ахилла» [7]

Рис. 11. Русская шпалера «Полтавская баталия» [7]

Рис. 12. Петербургская мануфактура «Лебеди» [7]

Рис. 13. Монументальный сюжетно-тематический гобелен [7]

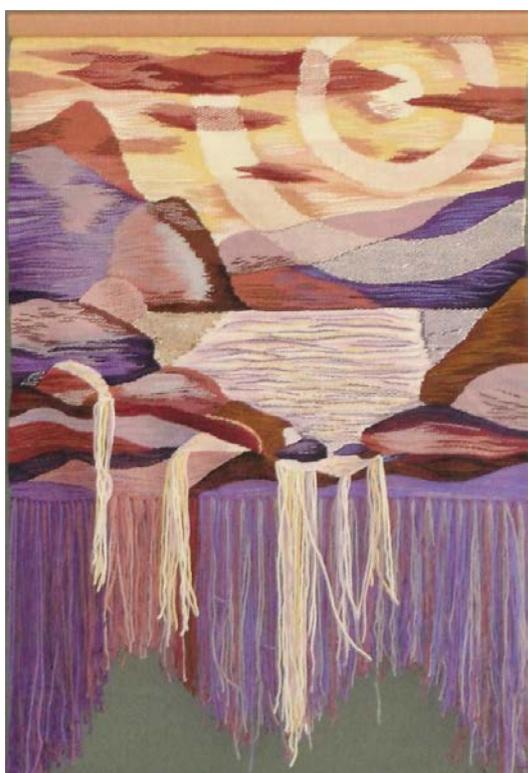

Рис.14. Декоративный гобелен [12]

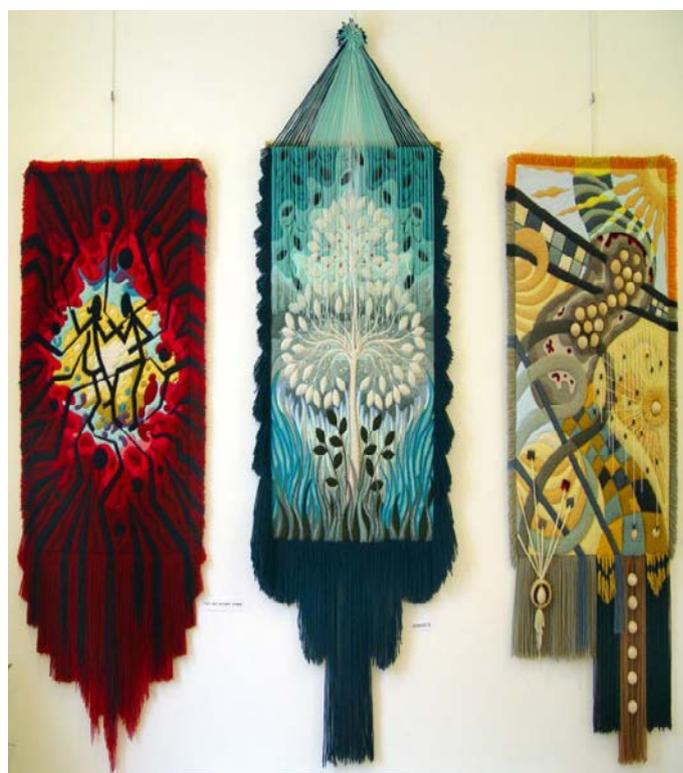

Рис. 15. Камерный гобелен[12]

Рис. 16. Объемный гобелен [12]

Рис. 17. Плоский гобелен[11]

Рис. 18. Гладкий гобелен [12]

Рис.19. Фактурный гобелен [11]

Рис.20. Смешенная техника [11]

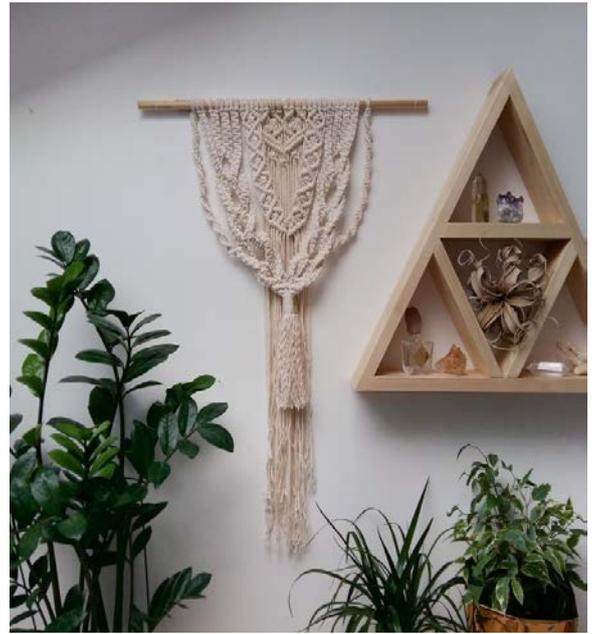

Рис.21. Смешенная техника [11]

Рис.22. Смешенная техника [11]

Рис.23. Смешенная техника [11]

Рис.24. Гобелен в Восточном стиле [10]

Рис.25. Гобелен в стиле Кантри [11]

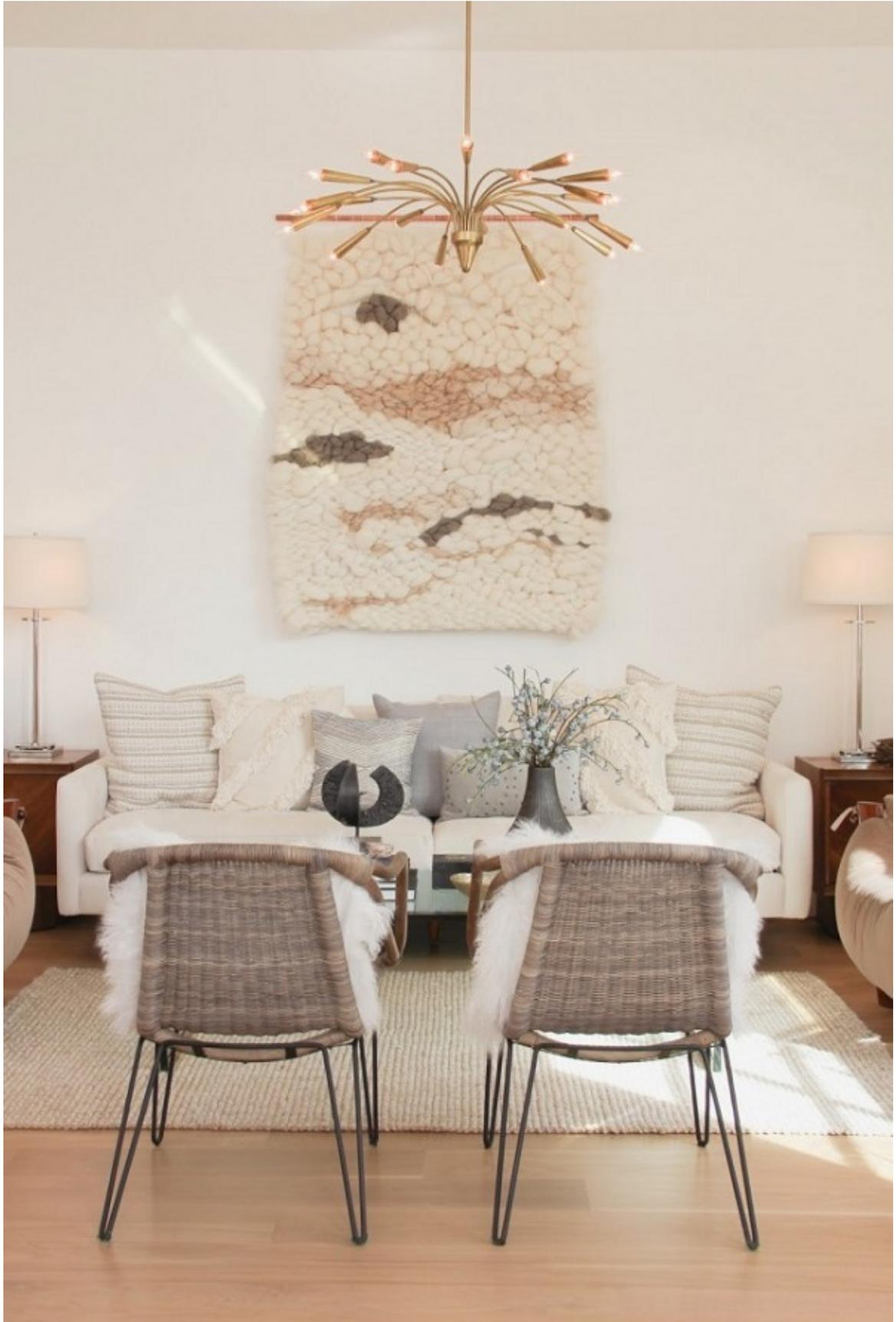

Рис.26. Гобелен в Скандинавском стиле [10]

Рис.27. Гобелен в стиле Прованс [7]

Рис.28. Гобелен в классическом стиле [11]

Рис.29. Аналог [18]

Рис.30. Аналог [6]

Рис.31. Аналог [6]

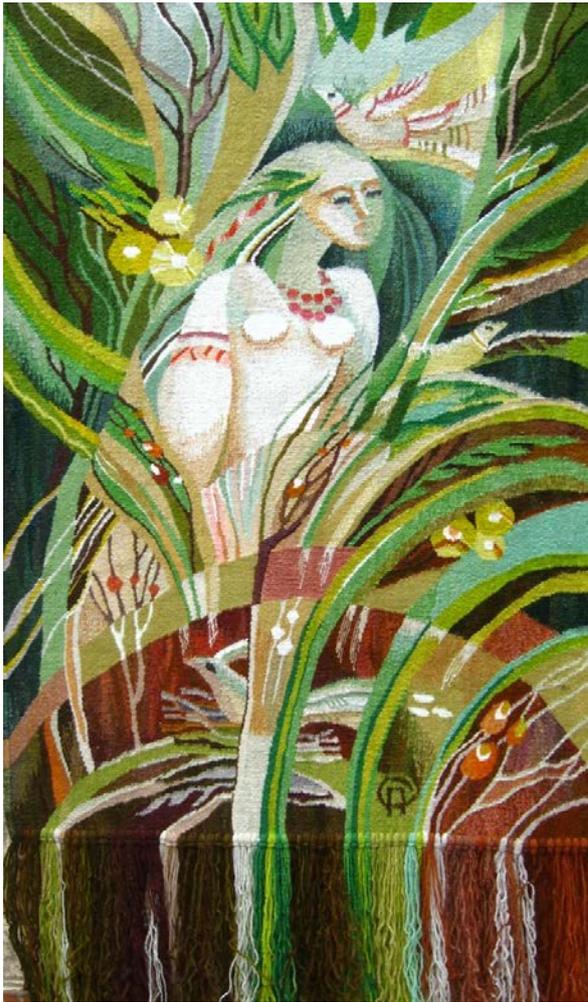

Рис.32. Аналог [18]

Рис.33. Аналог [18]

Рис.34. Аналог [18]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Технология и материалы

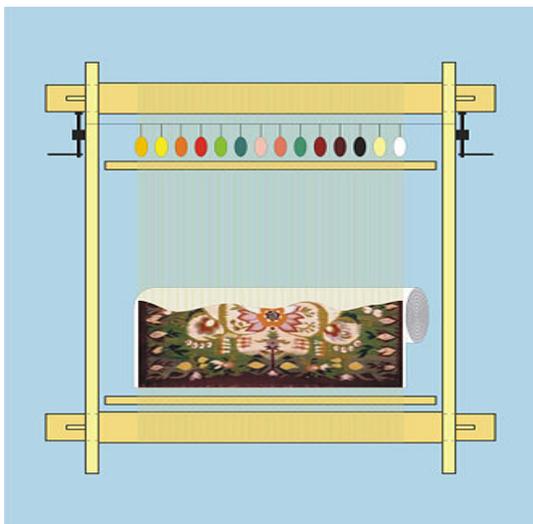

Рис.1. Ковроткацкий станок [8]

Рис.2. Процесс ковроткачества [9]

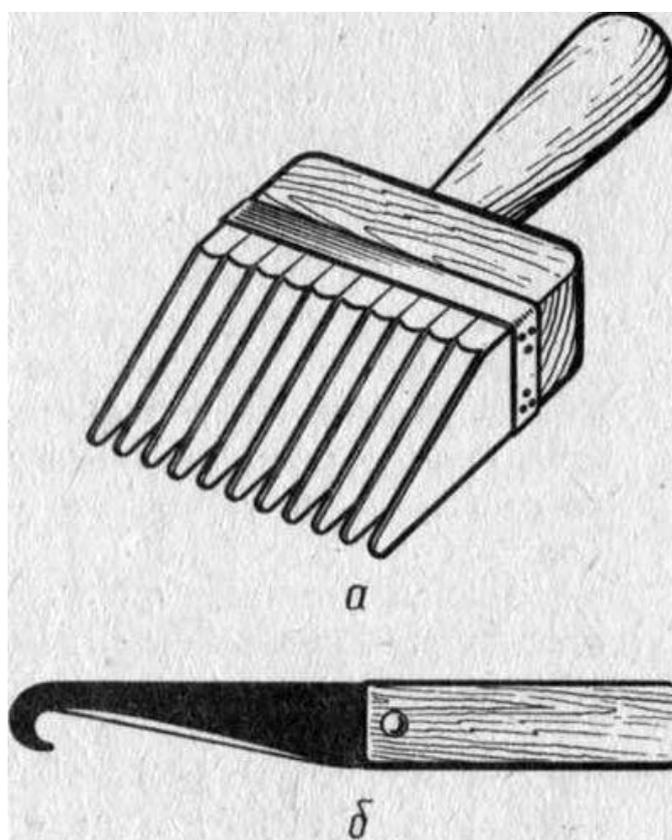

Рис. 3. Инструменты для создания гобелена
(ковровая колотушка, нож-крючок) [31]

Рис. 4 Переплетение нитей утка [31]

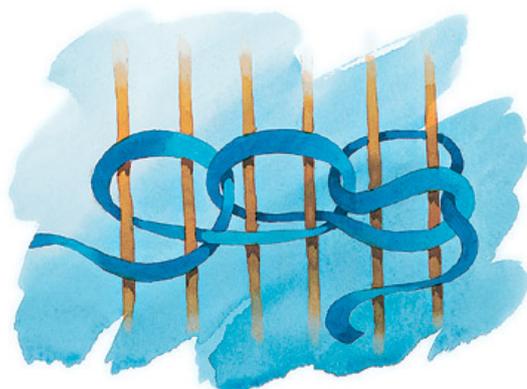

Рис. 5. «Косичка» [31]

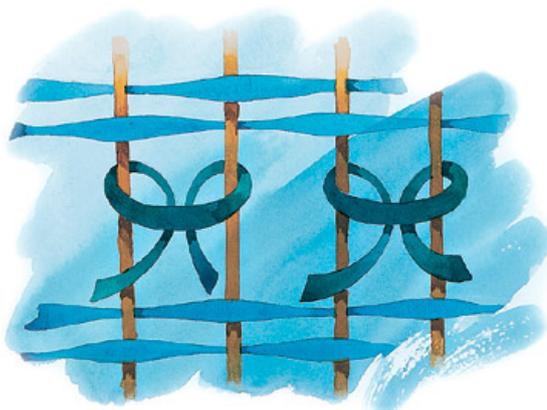

Рис. 6. Создание ворса [31]

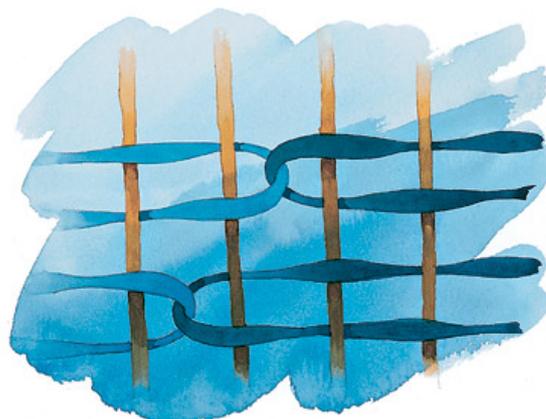

Рис. 7. Простое соединение утков [31]

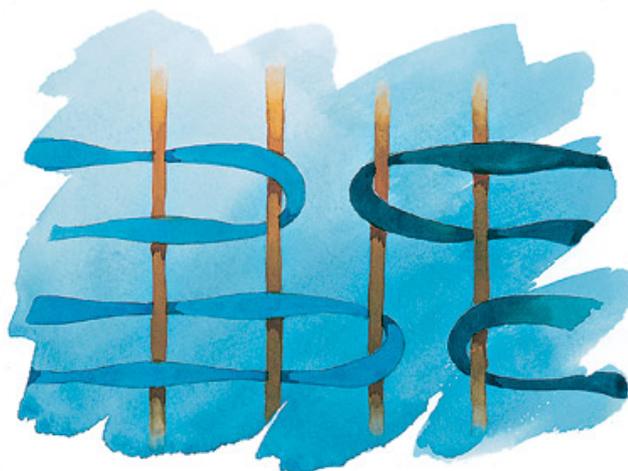

Рис. 8. «Паласная техника» [31]

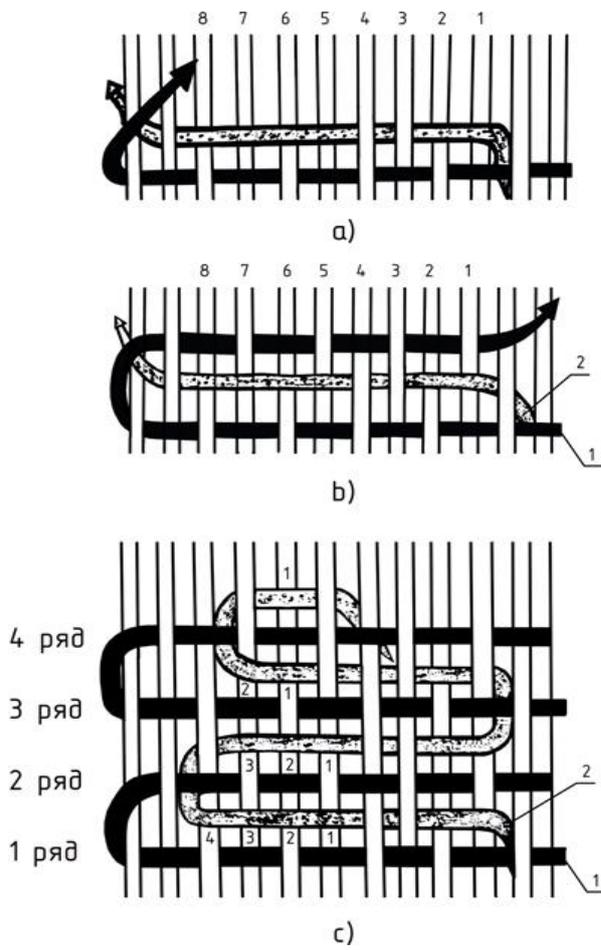

Рис. 9. Техника настилов [30]

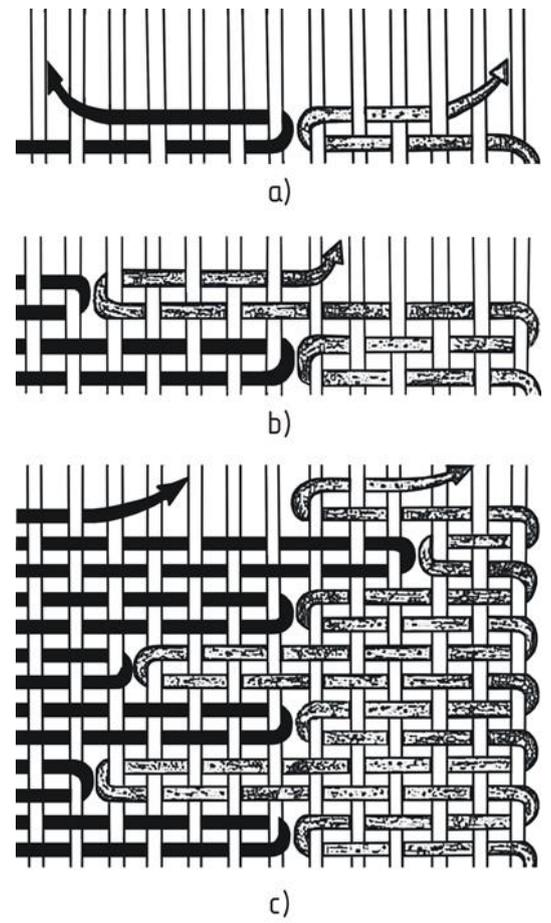

Рис. 10. Выполнения штриховки [30]

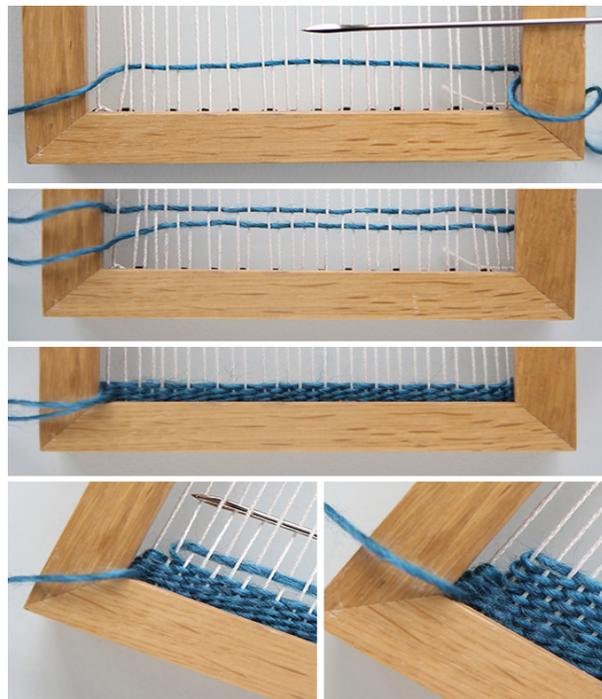

Рис. 11. Процесс ткачества [31]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Гобелены в современных интерьерах

Рис. 1. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 2. Гобелен в интерьере [7]

Рис. 3. Гобелен в интерьере [7]

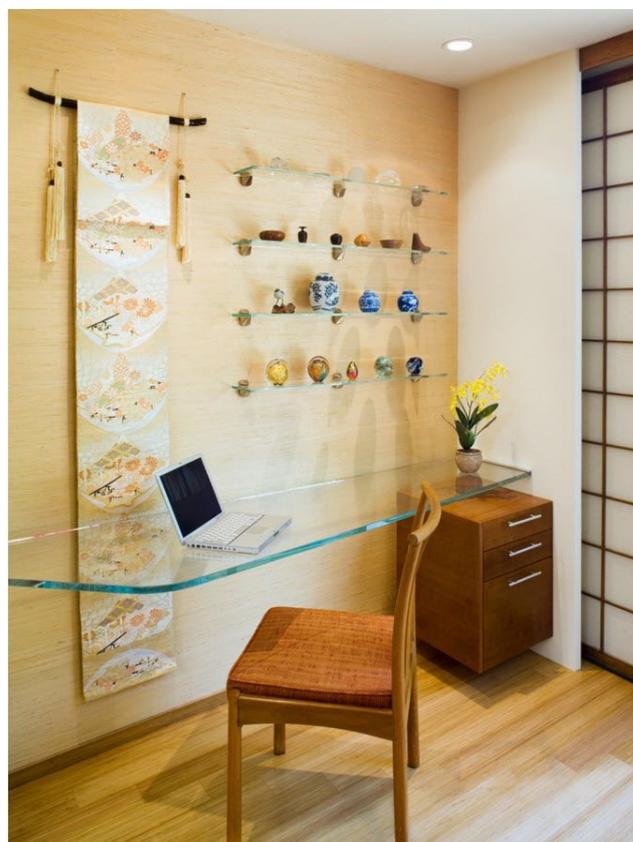

Рис. 4. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 5. Гобелен в интерьере [10]

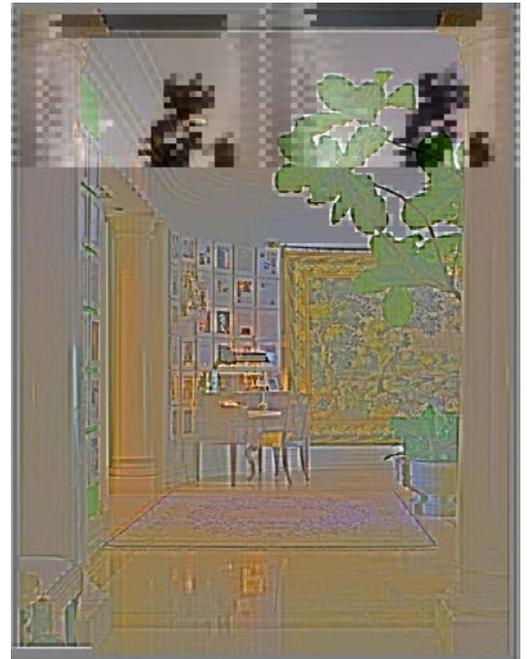

Рис. 6. Гобелен в интерьере [7]

Рис. 7. Гобелен в интерьере [11]

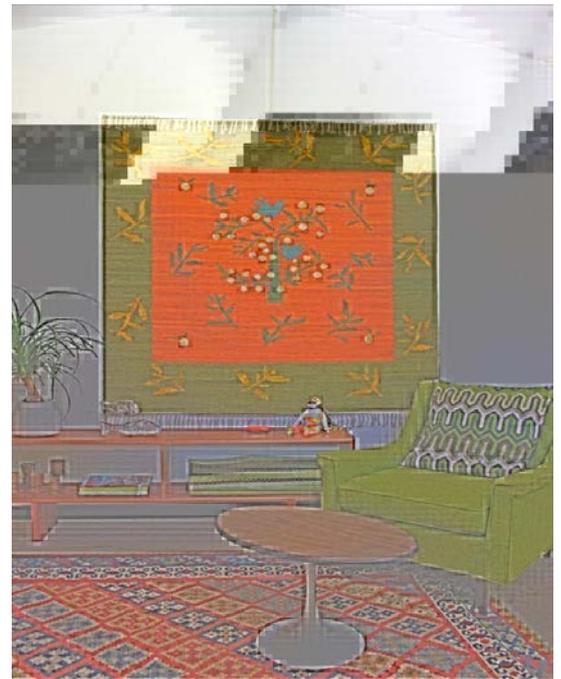

Рис. 8. Гобелен в интерьере [10]

Рис. 9. Гобелен в интерьере [10]

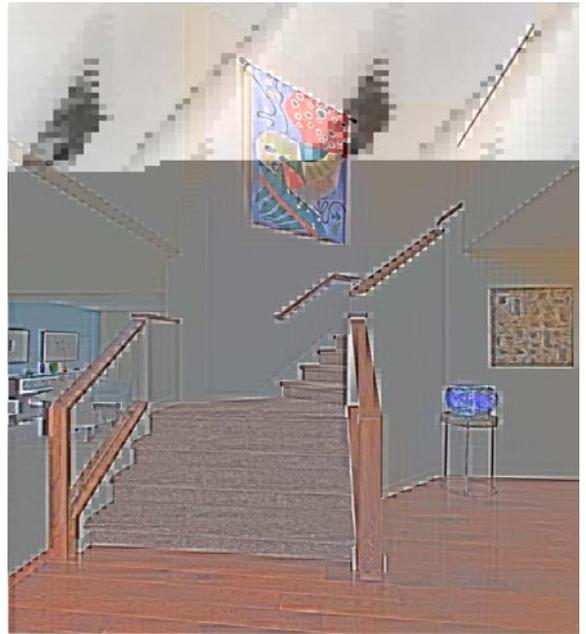

Рис. 10. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 11. Гобелен в интерьере [10]

Рис. 12. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 13. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 14. Гобелен в интерьере [10]

Рис. 15. Гобелен в интерьере [11]

Рис. 16. Гобелен в интерьере [7]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Техническое задание

Заявка на заказ услуг ДПИ

ФИО (заказчика): _____
Наименование организации (заказчик): БПО ОО «СПК»

Тип объекта: Панно в технике ручного ткачества
Сроки выполнения услуг: 15.03. 2019 г. по 15.05. 2019 г.

Характеристика объекта

Техника выполнения объекта: Ручное ткачество

Стиль выполнения объекта: Плоскостная стилизация

Размер объекта : 70 х 110

Материалы для выполнения объекта: хлопковая нить, нить синтетическая (акрил), нить полушерсть

+ Концепция объекта

+ Эскизы

- План размещения объекта

+ Визуализация помещения/места расположения объекта

+ Визуализация помещения/ места с разработанным объектом

Согласовано 15.03.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Этапы выполнения панно

Рис. 1. Поисковый эскиз

Рис. 2. Поисковый эскиз

Рис. 3. Поисковый эскиз

Рис. 4. Поисковый эскиз

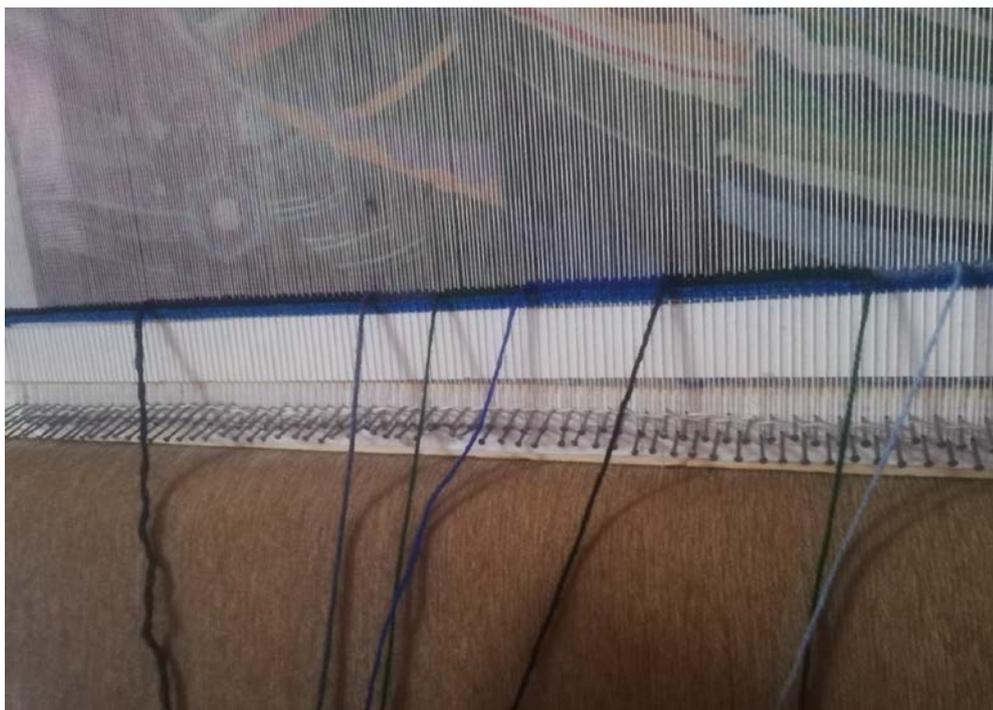

Рис. 5. Процесс ткачества

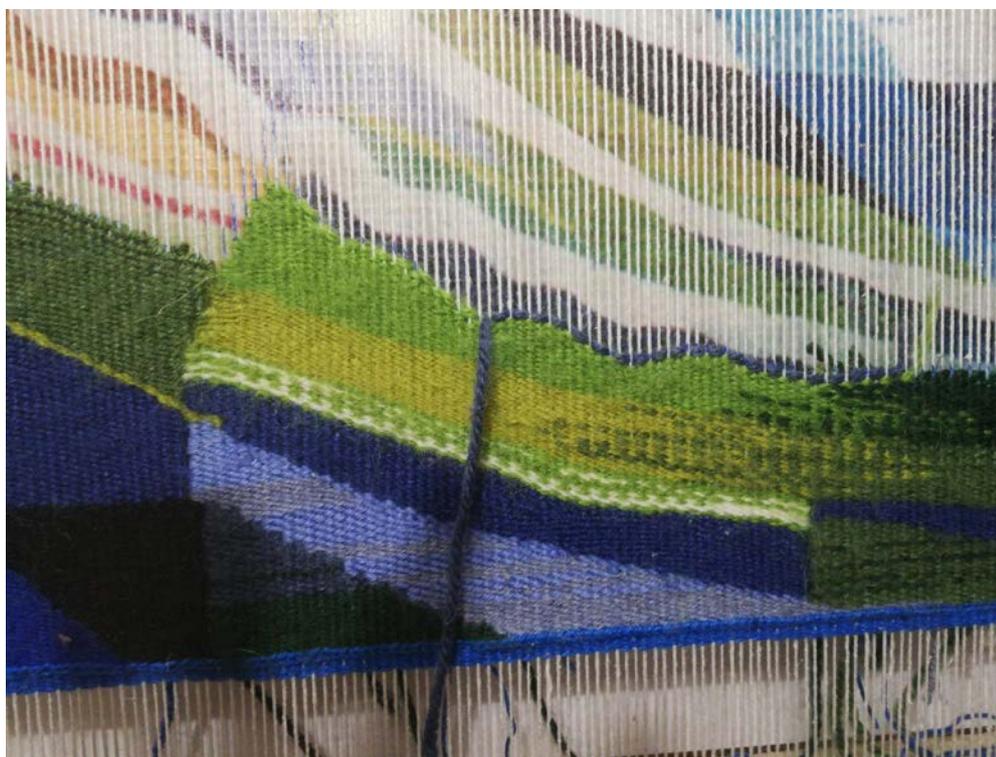

Рис. 6. Процесс ткачества

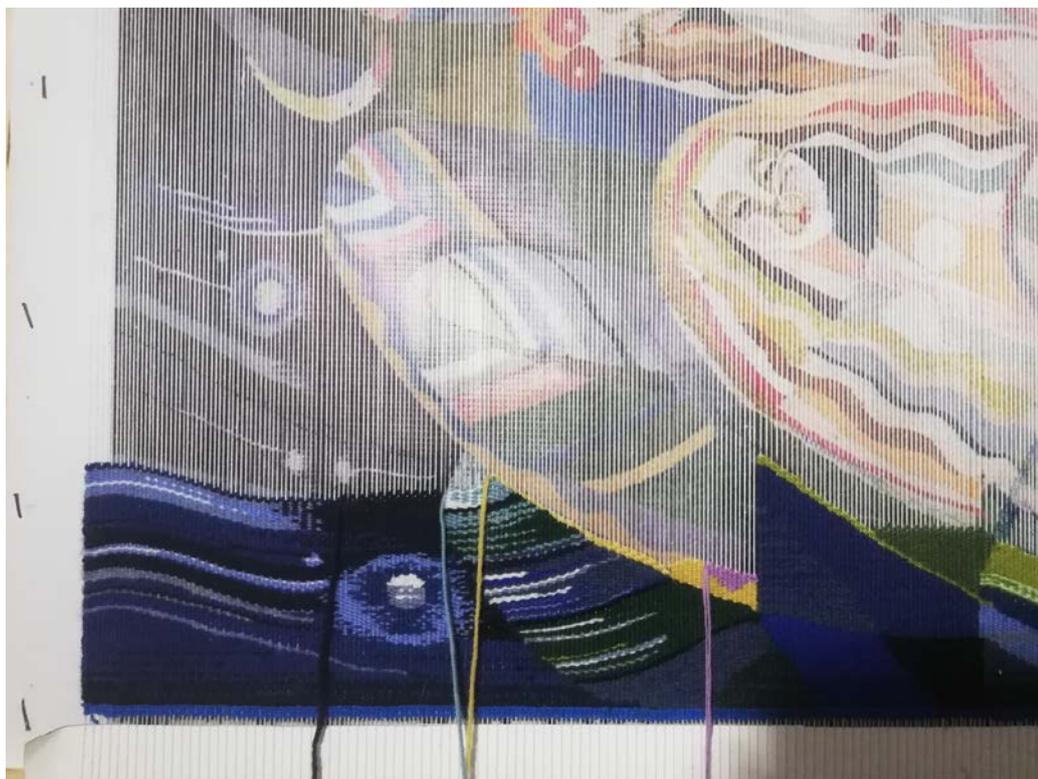

Рис. 7. Процесс ткачества

Рис. 8. Процесс ткачества

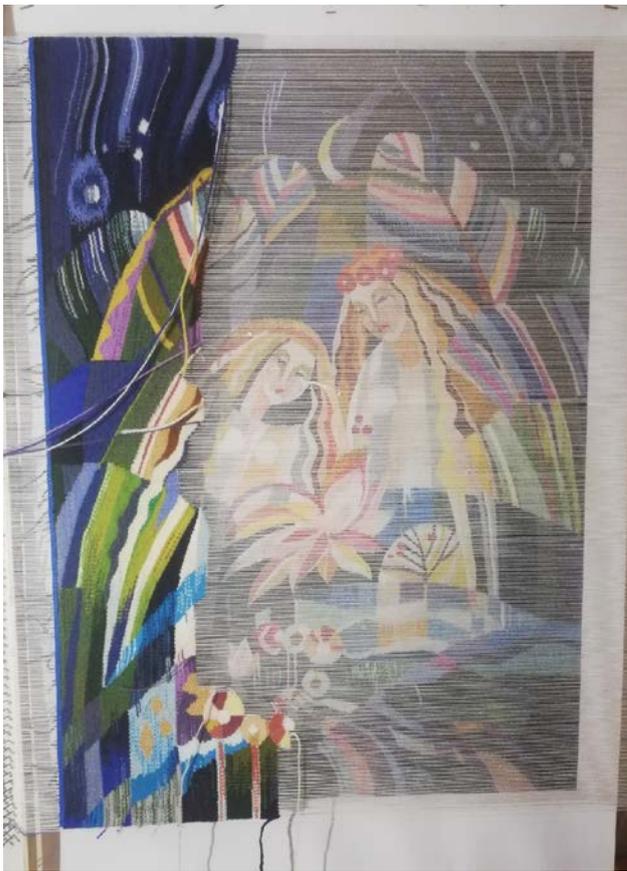

Рис. 9. Процесс ткачества

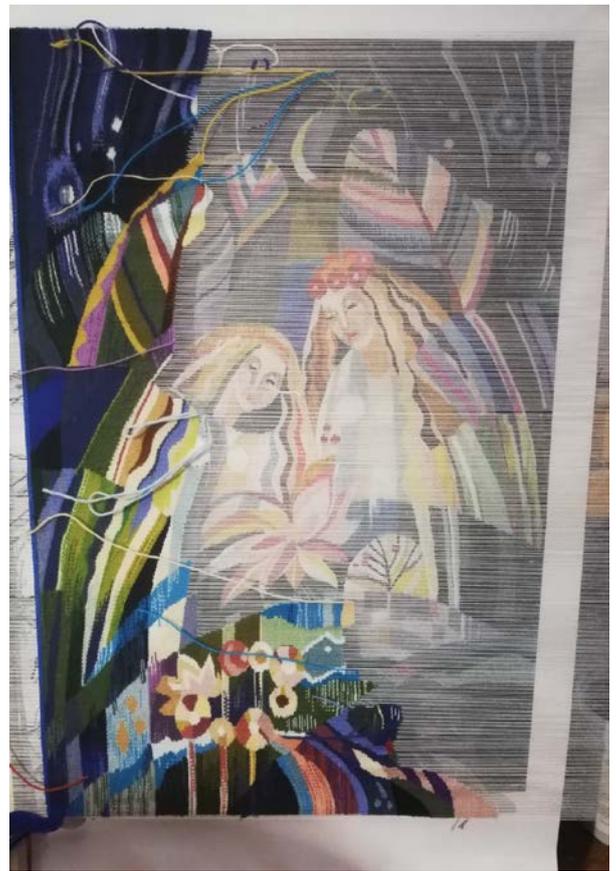

Рис. 10. Процесс ткачества

Рис. 11. Процесс ткачества

Рис. 12. Процесс ткачества

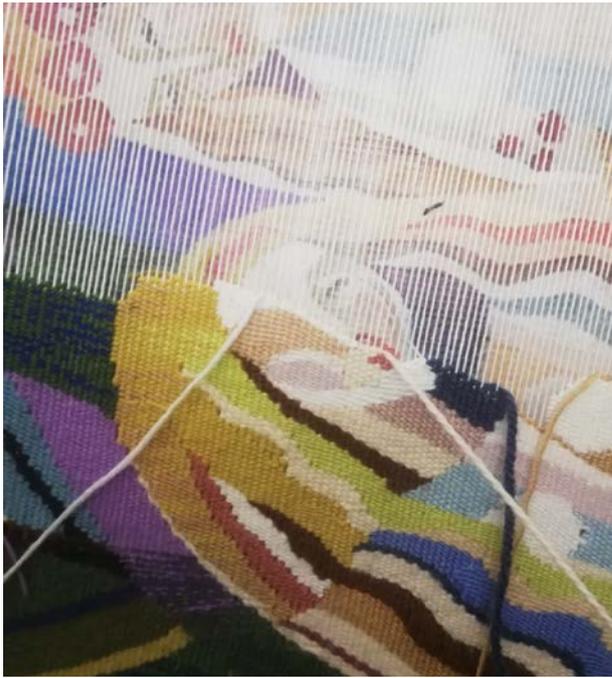

Рис. 13. Процесс ткачества

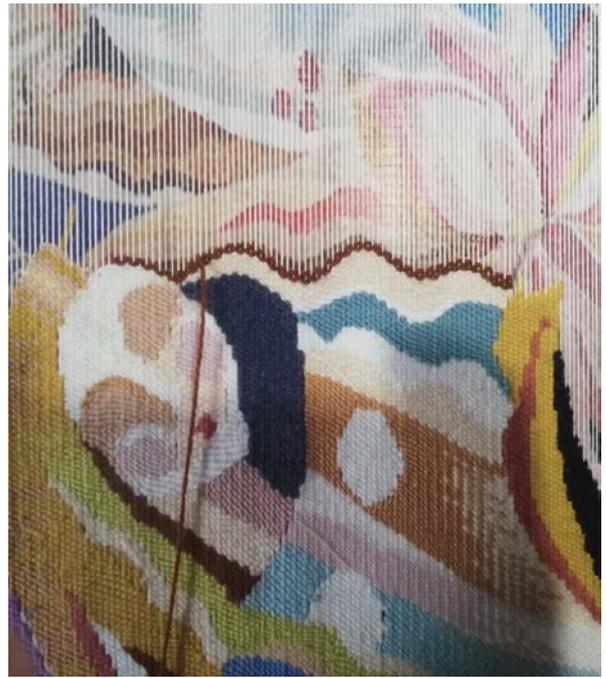

Рис. 14. Процесс ткачества

Рис. 15. Процесс ткачества

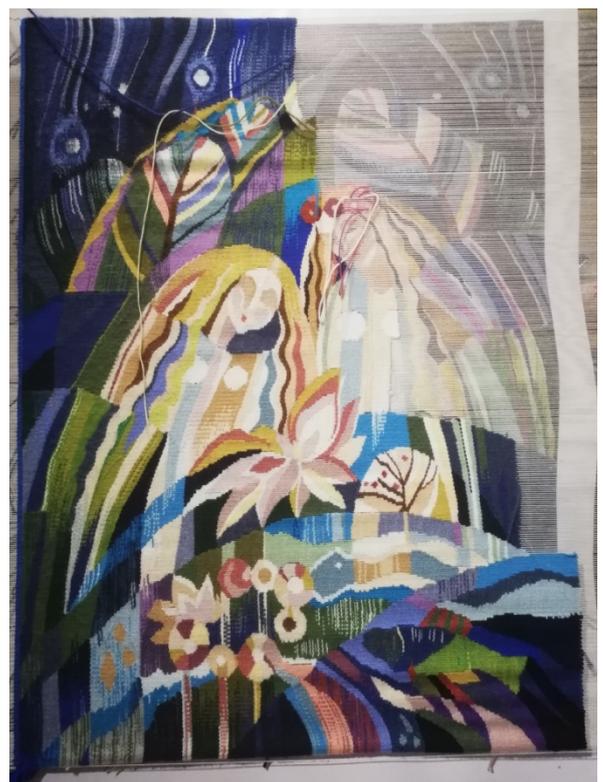

Рис. 16. Процесс ткачества

Рис. 17. Процесс ткачества

Рис. 18. Процесс ткачества

Рис. 19. Готовая работа