Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

Методическое пособие «Разработка технического рисунка (сколка) «Птица» для коклюшечного кружевоплетения» для учащихся по выполнению видов самостоятельной работы

Составитель:

Педагог дополнительного образования

Сапрыкина В. М.

2023

Содержание:

Введение
История коклюшечного кружевоплетения в России ……2
Особенности художественного орнамента в центрах кружевоплетения России ……..…….3
Орнамент в коклюшечном кружевоплетении сцепной техники плетения „,……..4
Виды техники кружевоплетения на коклюшках……5
Оборудование, инструменты и материалы для колюклюшечного кружевоплетения……...5
Элементы коклюшечного кружевоплетения сцепной техники плетения…….6
Технические рисунки (сколки) для кружевоплетения.
Особенности составления технических рисунков (сколков) для кружевоплетения ……..7
Методика составления сколка птицы по контурному изображению…….....8
Заключение…….....,.10
Список использованной литературы……10

Введение

Одним из важнейших направлений деятельности дополнительном образовании является воспитание духовно-нравственных ценностей личности учащихся, стремление к достижению гармоничной связи с обществом. В связи с этим, необходимо развивать устойчивую тенденцию к формированию интереса к изучению этнической культуры и традициям народно-прикладного творчества.

Методическое пособие «Разработка технического рисунка (сколка) «Птица» для коклюшечного кружевоплетения» предназначена для системы дополнительного образования детей, но может быть использована в самостоятельной работе, и на курсах по кружевоплетению.

Она так же может быть интересна педагогам дополнительного образования в работе кружков в области декоративно – прикладного искусства по коклюшечному кружевоплетению в клубах по интересам.

Цель методического пособия – научить принципам составления сколков, дать основу для самостоятельного создания новых, авторских технических рисунков (сколков) для художественного кружевоплетения.

Дать основу для процесса подготовки не только ориентации профессиональной кружевницы, но и будущих художников русского кружевоплетения в системе профессионального образования.

Важно не только прививать подрастающему поколению тягу к бережному отношению к народному декоративно-прикладному творчеству, но и на основе традиционного активировать процесс возникновения и становления творческого процесса в создании новых образцов народно-прикладного творчества.

История коклюшечного кружевоплетения в России

Одним из самых известных направлений традиционного декоративно-прикладного искусства России является художественное кружевоплетение на коклюшках.

В России, как и в Европе, кружева было очень популярны. И в наше время оно не утратило актуальности - в современном интерьере, в костюме, в декоративных изделиях.

Рис. 1, золотное кружево

В России кружевоплетение известно примерно с тринадцатого века. Первое упоминание о кружевах датируется 1252 годом в Ипатьевской летописи. Изначально кружево плелось из золотой и серебряной тонкой проволоки или нитями с накрученной на них проволокой из драгоценных металлов и украшались жемчугом. Это так называемое «золотное» кружево. Изделия из них были небольшими по размеру, в сочетании с золотым шитьем, парчой, с драгоценными камнями использовалось в дворцовом и

церковном облачении, праздничных нарядах бояр, дворян, купечества (Рис. 1).

Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. В технике плетения на коклюшках из известной науки образцов раннего русского кружева выполнены прошвы и края платков и полотенец работы московской Мастерской палаты, датированные 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. По технике исполнения эти кружева сплетены плетешком, что свидетельствует об их примитивизме. Эти изделия самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева.

По преданию, считается, что в 1725 году из Брабанта император Петр I выписал монахинь-мастериц для обучения плетению кружев 250 девочек-сирот при Новодевичьем монастыре.

Большую роль в распространении кружевоплетения имела Софья Александровна Давыдовоа (1842 г.– 1915 г.) Ее деятельность связывают обычно с организацией знаменитой Мариинской школы кружевниц и её фундаментальным трудом «Русское кружево и русские кружевницы», удостоенным премии Императорской Академией наук. Она была организатором всего кустарного кружевного промысла в России.

В конце XVIII - начале XIX в.в. появляются первые крепостные мануфактуры. Кружевоплетение становится промыслом. С отменой в 1861 году крепостного права в России во многих губерниях России складываются центры кружевоплетения со своими особенностями в манере создания кружева, и насчитывалось до 100 тыс. кружевниц.

Не утратило кружево своего значения и в наши дни. Они широко применяются для отделки женской и детской одежды, столового и постельного белья.

Искусство плетения кружев на коклюшках в настоящее время развивается в основном в четырех традиционных центрах. Это в городах Вологде — Вологодское кружевное производственное объединение «Снежинка», в Ельце — производственное художественное объединение «Елецкие кружева», в Советске—филиал Кировской фабрики строчевы шитых и кружевных изделий им. 8 Марта, в Михайлове —объединение «Труженица».

Особенности художественного орнамента в центрах кружевоплетения России

В настоящее время в отечественном декоративно-прикладном искусстве существуют несколько региональных школ кружевоплетения: елецкая, вологодская, киришская, михайловская, белевская. Каждая из них представляет самостоятельный вид кружевоплетения, вобравший в себя художественные традиции, использующий собственную технологию стиль орнамента.

<u>В Ельце</u> сложился собственный стиль и технические приёмы местного сцепного кружева. Елецкие кружева более тонкие и лёгкие, чем вологодские. Полотнянка этих кружев, изменчивая

Рис. 2 елецкое кружево

по плотности и ширине, часто переходит в сетку. Решётка елецкого кружева бывает и разреженной, и очень плотной.

Особенностью Елецкого кружева является необычайная тонкость и изящество узора. Для него типичны очень легкие и воздушные решетки, соединяющие узор; растительные мотивы имеют черты особой прозрачности. Более разнообразным в последнее время стал цвет изделий. С давних пор в Ельце выполняют черные косынки, в которых рисунок растительного характера хорошо вписывается в треугольную форму вещи. Многие виды изделий выполняют в монохромном цвете из сплетения черных и белых нитей, что придает изделиям еще большую легкость и элегантность. Наряду с изготовлением дополнений к костюму в промысле идет постоянная работа по созданию предметов интерьера. Чаще всего это - панно, занавески, в которых привлекают внимание не только своеобразная трактовка темы, но и само изделие, поражающее богатством приемов и тонкостью исполнения (Рис. 2)

Рис. 3 вологодское кружево

<u>Вологодское кружево</u> состоит из крупного, выразительного узора, исполненного плотной, непрерывной, одинаковой по ширине плавной полотнянкой, чётко вырисовывающейся на фоне узорных решёток. (Рис. 3).

Рис. 4 михайловское кружево

<u>Михайловское цветное кружево</u> — льняное, украшенное разноцветным мулине. Преобладает мерное кружево. Для этого кружева характерны веерообразные формы кружевных мотивов, фестоны и зубцы, так называемые «бубенцы», «мысы» и «городки». (Рис. 4).

<u>Киришское</u> или **<u>Захожское кружево</u>** продолжает традиции крестьянского кружевного промысла. Оно более скромное. Вилюшка киришских кружев редкая, украшенная треугольниками из плетешков. В узорах используются старинные мотивы пяти и семилепестковые «медвежьи лапы»; решётка (квадратная сеточка, заполняющая промежутки внутри полотнянки); для украшения используются звёздочки из насновок (Рис. 5).

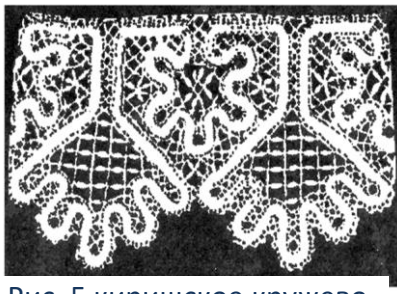


Рис. 5 киришское кружево

Белёвское кружево сильно отличается от других замкнутым орнаментом, состоящим из разнообразных тесёмок, квадратов, «паучков», «змеек». Насновки в белёвском кружеве не овальные, а прямоугольные. Они выплетаются способом, отличным от других видов насновок. Эти кружева плетут из шёлковых, тонких льняных и хлопчатобумажных ниток (Рис. 6).

Рис. 6 белевское кружево

Орнамент в коклюшечном кружевоплетении сцепной техники плетения

Орнамент коклюшечного кружева, в том числе цветного, имеет много общего с другими видами орнамента русского народного искусства — вышивкой, ткачеством, набойкой, резьбой и росписью по дереву и по камню и так далее.

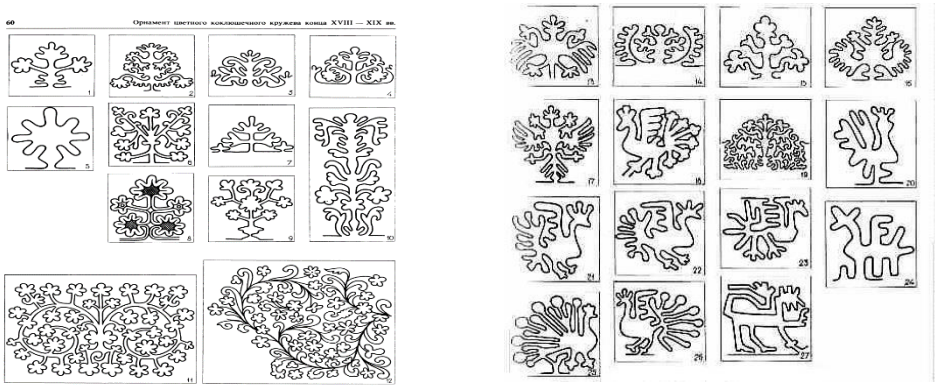


Рис.7, виды орнамента

Основной колорит орнамента кружева был близок к русской народной вышивке. Та же приверженность к изображению сказочных цветов, так же часто встречаются изображения небольших птичек или птицы-павы, оленей. Среди растительного орнамента, воспринимавшегося русским народом как символ цветущей земли, весны, возрождения жизни, наиболее часто встречаются изображения пяти и семилепестковых розеток, цветка, похожего на тюльпан или колокольчик, небольших кустов, с тремя-пятью розетками цветков или лапчатыми ветками, больших, сложных по силуэту цветущих симметричных кустов с множеством ответвлений или бесконечно вьющихся, волнистых стеблей с цветами и листьями.

В XVIII – XIX веках в сцепном кружеве растительные мотивы часто объединялись с изображениями птиц и зверей. Для него, как и для русской народной вышивки, характерна была трехчастная композиция, где птицы, барсы или олени в торжественных позах стояли перед цветущим кустом. (Рис.7)

Виды техники кружевоплетения на коклюшках

По мере развития кружевоплетения сформировались **4** различных способа:

численный;
многопарный;
сцепной;
парносцепной**.**

Численный способ — самый простой, основан на счёте ниток; он выполняется без предварительного рисунка, путём повторения движений коклюшек по памяти.

Многопарный или парный способ плетения кружев самый сложный. В нём применяется наибольшее число коклюшек. Этим способом чаще плетут мерное кружево.

Сцепной способ применяется при изготовлении штучных изделий и отчасти мерного кружева. Основой узора служит непрерывная полоска, свободные изгибы которой составляют рисунок. Эти изгибы соединяются между собой и фоном особым приёмом, который выполняют с помощью тонкого крючка для вязания.

Рис.8 коклюшка

Оборудование, инструменты и материалы для колюклюшечного кружевоплетения

Для выполнения кружевных изделий прежде всего требуются:

коклюшки — деревянные палочки с шейкой, на которую наматываются нитки (рис 8). Верхняя утолщенная часть коклюшки называется головкой, нижняя — концом. Наиболее употребляемые из них:

Общая длина коклюшки — 170 мм
Длина шейки — 40 мм
Диаметр шейки — 5 + 6 мм
Диаметр конца и головки — 10 мм.

Лучше, если коклюшки сделаны из тяжёлых пород дерева. При работе коклюшки издают мелодичный перестук, и чтобы усилить этот звук, палочки из которых делаются коклюшки, надо кипятить в солёной воде.

Рис. 9 подушка

Подушка, в виде валика, на которой производится плетение кружев. Нижняя наволочка подушки должна быть из плотной прочной материи (Рис 9).

Рис. 10 подставка

Чтобы удобно было работать, подушку надо класть на **подставку**. **Подставка** может быть небольшой сборной для установки валика на столе**.** Подставку для большой и средней подушки рекомендуется делать такой чтобы она стояла на полу. Она должна быть такого

размера, чтобы удобно было работать сидя (Рис 10).

Для закрепления переплетённых ниток в кружеве используют **булавки.** Можно использовать стальные булавки — гвоздики или небольшие декоративные булавки с шариком на конце. Начинающим заниматься кружевоплетением достаточно **100 шт. (50 г) булавок.**

Рис. 11, сколок

Сколок — рабочий рисунок кружева. Его наносят на плотную и достаточно эластичную бумагу или картон в виде точек. Сколок служит канвой для плетения кружева. При изготовлении сколка требуется точность и аккуратность, от этого во многом зависит качество исполнения кружева. (Рис. 11).

При сцепной технике плетения необходим также **тонкий крючок** для вязания № 0,5. Материалом для плетения кружев могут служить: льняные, хлопчатобумажные, шёлковые нитки, искусственных нитей (вискоза), ирис, гарус, штапельные нитки, мулине, металлизированные нити.

Для работы нити рекомендуется применять **толщиной от № 10 до № 80, в зависимости от назначения и размера изделия.**

Элементы коклюшечного кружевоплетения сцепной техники плетения.

Два ключевых приема, с помощью которых плетутся все кружевные изделия на коклюшках, – это **перевив** и **сплетение** коклюшек. С помощью комбинирования этих двух основных приемов формируются все элементы кружева.

Рис. 12, плетешок

Плетешок –простая веревочка, которая получается путем перевива и сплетения нитей; с помощью плетешков формируется сложная сетка, ажурные «паучки» и другие кружевные элементы (Рис. 12);

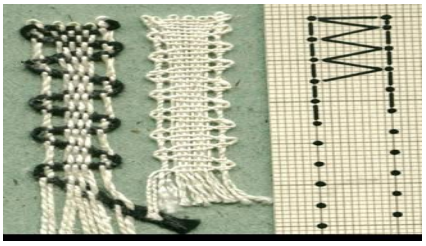


Рис. 13, полотнянка

полотнянка – полоска плотного кружева, которая плетется несколькими парами коклюшек, где одна пара является ходовой и двигается зигзагом, а остальные – основными, лежащими вертикально по ходу полотнянки (Рис. 13);

сетка – представляет собой полосу более прозрачного плетения, чем полотнянка**,** выполняется по тому же сколку, что и полотнянка**.** В отличие от полотнянки, в сетке только одна нить ходовая (Рис. 14);

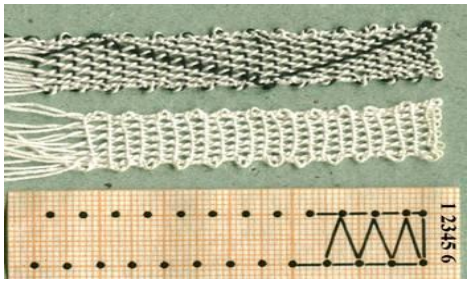
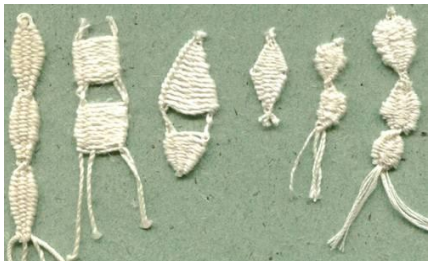


Рис. 14, сетка



насновка –плотный ромбовидный или прямоугольный кружевной элемент, который чаще всего используют для создания небольших цветов в орнаменте (Рис. 15).

Рис. 15, насновки

Вилюшка – позволяет образовывать различные изгибы полос полотнянки или сетки, и тем самым формировать не только различные узоры, но и изображения (Рис. 16)

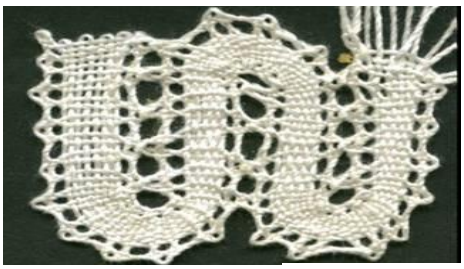


Рис. 16, вилюшка

Технические рисунки (сколки) для кружевоплетения Особенности составления технических рисунков(сколков) для кружевоплетения.

Сколок является основой в кружевоплетениии. Сколок – это технический рабочий рисунок кружева на бумаге или картоне. Он служит канвой для плетения кружев. Узор на сколке наколот или напечатан точками, в которые должны вкалываются булавки для образования кружевного узора.

Точки обозначают места, куда должны вставляться булавки для образования кружевного узора называются **наколы**. При плетении кружевницы пользуются только одними *точками накола.*

При выполнении сколков, а для сцепного кружева чаще используются сколки, с орнаментом, выполненным на глаз, от руки, особенно сколки сложных форм – одежды, головных уборов, перчаток. Рисунок кружева обводится сплошной тонкой или штрихпунктирной линией и точками накола на ней обозначающими места, куда вкалываются булавки. Штриховая линия состоит из отдельных штрихов (черточек) между точками накола.

Расстояние между точками наколов зависит от ширины полотнянки, предполагаемой толщины нити для плетения, желаемой плотностью плетения. При плетении достаточно толстыми нитями (№10, ирис, скань) расстояние между наколами больше, чем при плетении тонкими нитями.

При изготовлении кружевного сколка требуется точность и аккуратность. От того, как он выполнен, во многом будет зависеть качество кружева.

Методика составления сколка птицы по контурному изображению

Для начала работы по созданию сколков стоит нарисовать простейшие сколки для плетения плетешка, полотнянки, вилюшки опираясь на образцы. Это поможет получить навык в правильной расстановке наколов, в выборе ширины полотнянкии, подходящем подборе решетки для заполнения пустого пространства между полотнянками. Решетка должна гармонично сочетаться с основным рисунком скока. Для маленьких изделий не стоит

брать сложную решетку с крупными элементами и большими пробелами. Достаточно большое количество решеток уже существует, поэтому для осваивания первых шагов в рисовании сколков необязательно придумывать новые, а можно взять образец уже готовой решетки, которые широко представлены в различных книгах по обучению кружевоплетению.

Один из излюбленных элементов орнамента народного творчества – птица. И для создания первого художественного сколка мы воспользуемся образом птицы. Для рисования лучше взять не фотографию птицы, а ее стилизованное изображение. В этом случае композиция сколка будет выглядеть более декоративно и гармонично (Рис. 17,).

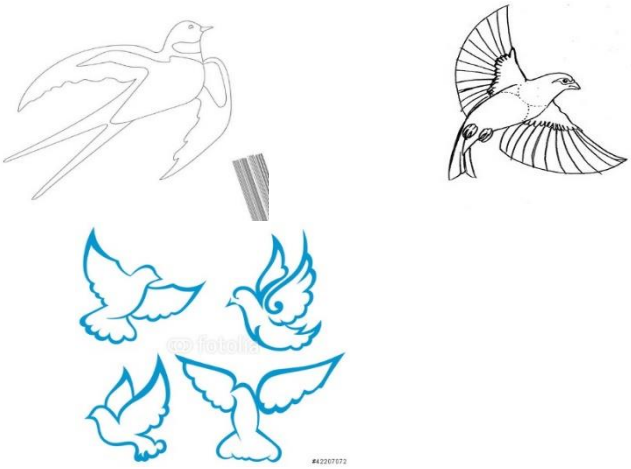


Рис. 17, образцы рисунка птицы для выполнения сколка

Для работы следует приготовить:
Лист миллиметровой бумаги размером А4;
Калька, размер листа А4;
Карандаш, гелиевая ручка, черный фломастер, ластик;
Изображение птицы, отпечатанной на листе формата А4.
Скрепки или булавки.

Перед дальнейшей работой, нужно определить какими нитями и каким количеством пар коклюшек будет выполняться изделие по готовому сколку, чтобы правильно установить ширину полотнянки. При использовании толстых нитей (ирис, № 10) ширина устанавливается примерно 0,7 – 10 мм. При выборе тонких нитей (№30 – 80) ширину лучше установить 0,5 – 0,6 мм. Эту ширину следует сохранять на всем участке плетения полотнянки. При включении в орнамент сколка элемента «сетка», ширина может увеличиваться или уменьшаться для достижения различных эффектов в композиции.

Лист кальки накладывается на лист с изображением птицы и закрепляется скрепками или булавками.

Затем карандашом, без сильного нажима, обводится контур птицы.

Впоследствии, после завершения работы над сколком по кальке, карандашную линию можно стереть ластиком.

Кальку с силуэтом птицы снять и перенести на лист миллиметровой бумаги, которая позволит без дополнительных измерений сохранять ширину будущей полотнянки.

Ориентируясь на разлиновку нижнего листа, карандашом проводится линия, параллельная первоначальной, контурной линии, с внутреннейстороны силуэта птицы.

В процессе работы следует не забывать, что полотнянка должна быть одинаковой ширины по всему контуру рисунка и в местах загибов линии нужно скорректировать радиус поворота, чтобы сохранить заданную ширину на всем протяжении полосы полотнянки.

Следующим этапом работы будет расстановка точек наколов. Наколы обозначаются точками по линии полотнянки с обеих сторон с расстоянием между точками примерно 4-6 мм, (в зависимости от ширины полотнянки). Нужно обратить внимание, что в местах пологих, дугообразных поворотов, наколы расставляются с меньшим расстоянием между собой, чтобы избежать перекоса в плетении.

Рис. 18, образец оформления сколка

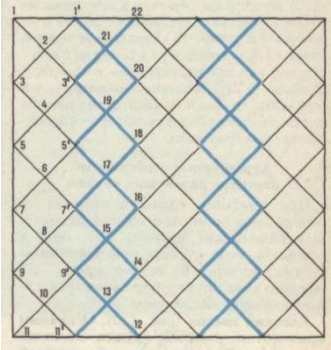


Рис. 19, образец решетки

Для удобства можно наметить по всей длине полотнянки линию ходовой пары, которая рисуется как зигзаг, углы которого ложатся в точки наколов (Рис. 18). Основная часть сколка готова, теперь необходимо в композицию вставить плетешковую решетку. Она будет не только играть декоративную роль в композиции, но и сохранять форму готового изделия. Решетку можно заранее начертить на миллиметровой бумаге в виде клеток с размером сторон примерно 1х1 см. Решетка должна занимать всю поверхность листа, чтобы при переводе ее в основной сколок она, по возможности, захватила большую часть пустого пространства внутри сколка. Лист с решеткой подкладывается под кальку с нарисованным сколком и корректируется, что бы решетка гармонично смотрелась в композиции сколка.

Листы кальки миллиметрового листа с решеткой закрепляются между собой, и решетка переводится на кальку с помощью ручки с гелиевой пастой. (Рис. 19).

Ластиком аккуратно стираются карандашные линии и сколок птицы готов. Так как калька в работе непрактична. Сколок лучше перевести на более плотную бумагу с помощью ксерокопирования или методом перекалывания по точкам наколов на другой лист.

Заключение

В современном мире в любой профессии востребованы креативно мыслящие люди. Обучение мастерству кружевоплетения и составления сколков, направлено на развитие творческих способностей у детей которые

с младшего школьного возраста соприкасаются с творческой деятельностью, больше развито воображение, фантазия и, соответственно, у детей больше возможностей реализовать себя в современном, быстро меняющемся мире.

Методическое пособие в области рисования технического рисунка (сколка) для художественного кружевоплетения на коклюшках соответствует современным требованиям к компетентному специалисту в этой области, обладающему навыками творческой самореализации в области традиционного прикладного искусства.

Список использованной литературы:

1. . Андреева И. А. Рукоделие: популярная энциклопедия. И. А. Андреева – М.:Большая Рос. Энциклопедия. 2006, с. 196 – 225.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. [Текст]/ Л.О. Голубева – Обнинск: Титул, 1996. - 54с.
3. Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Н. Т Климова.:м. Изобразительное искусство. 1993.-
4. Работнова И.П. Русское кружево. Из истории кружевоплетения на коклюшках. И. П. Работнова. М., 1959.
5. Расине О. Орнамент всех времен и стилей О. Расине – М.: Белый город, 2007. – с.7
6. Сорокина М.А.Современное кружево Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. М..А. Сорокина. Л., 1981. С. 278-303.
7. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. В. А. Фалеева Л., 1983.