

**СИТЦЕВАЯ
ЗВЕЗДА**

МАРИНА РУМАН

**СИТЦЕВАЯ
ЗВЕЗДА**

**Методический сборник
по лоскутному шитью**

**Полная учебная программа,
особенности технологии
и методики обучения
лоскутному шитью
подростков и взрослых**

**ДВОРЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«АВАНГАРД»**

ТОМСК 2017

Об авторе

Марина Вячеславовна Руман родилась 6 марта 1966 года в Биробиджане в семье художников Вячеслава Владимировича и Галины Яковлевны Подкопаевых.

Образование — высшее гуманитарное (исторический факультет ТГУ, 1991-2001 гг.).

Художественное — вечерняя художественная школа г. Омска (1985–1988 гг.); вечерняя художественная школа Томска (2000-2004 гг.);

3 курса живописного отделения ТОККИ (экстернат, 2004г.).

Педагоги: Подкопаев В.В., Семёнов Н.И. (г. Новосибирск), Сташевич В.Г. (г. Омск), Гавриленко П.П. (г. Томск).

Преподавательская деятельность — с 1991 г.; высшая квалификационная категория с 1997г. Ученики — лауреаты и дипломанты выставок-конкурсов всех уровней: от районных до международных; лауреаты «Губернаторской премии в области образования и науки», межрегиональной премии «Достояние Сибири». Выпускники — ТГАСУ (архитектура), ТОККИ (живопись), НОККИ (декоративно-прикладное искусство), Новосибирского государственного художественного училища (живопись, дизайн).

Творческая деятельность — живопись, графика, лоскутное шитье. Участница областных и городских выставок г. Томска с 2002 г., региональной «Ремесла Сибири» (Томск, Омск, Тюмень, 2004г.), региональной «Горожанка» (Новосибирск, 2004г.), республиканской «Лоскутная мозаика России» (Иваново, 2003 г.), республиканской «Рисунок России» (Томск, 2004 г.), региональной «Русский стиль» (Новосибирск, 2007г.), персональная выставка «Автопортрет с учениками» (Томск, ТОХМ, 2007 г.).

E-mail: marina-ruman@mail.ru

Телефон: 8-906-954-30-20

ВВЕДЕНИЕ

В наше время, когда тиражируемые «произведения искусства», созданные с помощью механического копирования или электронной технологии, агрессивно заполняют духовную жизнь общества, все больше желающих вырваться из круга ширпотреба и неторопливо прикоснуться к живому и вечному. Одним из великолепных способов удовлетворения таких здоровых желаний является процесс приобщения к искусству в форме освоения художественных ремёсел. Обучающая программа «Ситцевая звезда» призвана обеспечить всем желающим вхождение в мир искусства, приобщить к древним традициям лоскутного шитья, этого прекраснейшего из ремёсел. Лоскутное шитье, как всякое художественное ремесло, легко осваивается, а затем, при желании, может постепенно превратиться в руках талантливого, одухотворённого человека в высокое искусство. В процессе труда из-под рук мастерицы (осваивают лоскутное шитье в основном женщины) выходит красивая, полезная вещь. А собранные вместе стёганные лоскутки превращают мастерицу в путешественницу во времени, делают своего рода философом.

Группа учащихся, впервые пришедших на занятия, неоднородна. Это чаще всего женщины, очень разные по возрасту. Главной проблемой является кардинальное несовпадение целей и задач, которые они перед собой ставят. Условно учащихся можно разделить на четыре категории.

Профессиональные портнихи. Великолепно знакомы с технической стороной дела, но не достаточно знакомы с художественной, а иногда даже не подозревают о её существовании. Приходят за сверхновыми технологиями и свежими идеями. Сильно преувеличивают возможности современных швейных машин в деле создания художественного образа.

Художники, профессионалы и любители. Это категория учащихся, владеющих в разной степени изобразительной грамотой. Лоскутное шитье для них существует как способ овладения новым художественным материалом; абсолютно не представляют технологии.

Молоденькие «девушки-гуманитарии». Незнакомы ни с художественной стороной дела, ни с технической; ничего не умеют и ничего не боятся. Приходят за хорошим общением, за прикосновением к прекрасному.

Мастерицы. Чаще всего это женщины в возрасте, освоившие многие виды рукоделия, преуспевшие в художественных ремеслах, хорошие портнихи. Обладательницы богатых коллекций журналов, рисунков, выкроек. Жаждают новых технологий. Им трудно угодить, их сложно переориентировать на решение творческих вопросов.

Представители каждой из этих четырех категорий приходят с надеждой на полноценное, глубокое общение, быстрый творческий рост, обретение новых знаний и навыков. Часто уходят неудовлетворенными.

Педагог и руководитель лоскутного клуба должен суметь построить учебный процесс таким образом, чтобы удовлетворить потребности каждой категории учащихся и каждого ученика в отдельности. Только тогда объединение будет успешным, контингент сохранится, часть учащихся придет на будущий учебный год, остальные будут совершенствоваться самостоятельно, сохранят дружеские связи, будут продолжать обмениваться опытом, станут систематически выставляться, реализовывать совместные проекты, ездить на региональные, всероссийские выставки и фестивали. Они полноценно реализуются сами и порадуют зрителей результатами своего труда.

Авторский курс «Ситцевая звезда» создан для обучения взрослых людей и подростков, с разной художественной и технологической подготовкой, древним традициям лоскутного шитья в условиях смешанной группы или самостоятельно.

Данный учебный курс был составлен автором, исходя из семилет

него опыта изучения лоскутного шитья, самостоятельной деятельности в этой области и практического опыта обучения лоскутному шитью детей от 6-ти лет и старше, подростков и взрослых. Педагогами-наставниками автора за все эти годы были художники-мастера лоскутного шитья из различных городов России – это Т.А. Миронова (г. Томск), Е.В. Руман (г. Новосибирск), Л.Г. Галумова (г. Санкт-Петербург), А.В. Шевалдина (г. Кострома) и другие. Большое значение имел опыт самостоятельного изучения книг и журналов, список которых находится в разделе «Литература». Минимальный курс обучения рассчитан на один год – 30 учебных недель (с 1 октября по 30 апреля), одно занятие в неделю, длительностью три учебных часа (90 часов в год).

С целью полноценного удовлетворения различных потребностей учащихся каждая тема дается в трех вариантах.

Базовый курс для учащихся, не имеющих навыков ручного шитья и не знакомых с азбукой изобразительного искусства. Учащиеся этой подгруппы выполняют все учебные задания в классе.

Основной курс предлагается двум категориям учащихся: профессиональным портнихам и художникам. Для каждой из этих подгрупп руководитель по-разному расставляет акценты. Перед портнихами ставит больше художественных задач и помогает их поэтапному выполнению. Художники работают, прежде всего, над решением технологических задач. Эти подгруппы взаимно обогащают друг друга, часть работы учащиеся берут домой, что существенно увеличивает объем усвоенного учебного материала.

Углубленный курс для владеющих азбукой изобразительного искусства и многими технологическими процессами в области лоскутного шитья. Эти учащиеся акцентируют свое внимание на создании авторских работ, параллельно изучая элементы редких технологических процессов, не знакомых им ранее, и углубляя свои знания в области изобразительного искусства.

Такая структура методики подачи учебного материала дает не только возможность удовлетворения потребностей разных категорий

мастериц в пределах одной учебной группы, но также является, по сути, многолетним, длительным учебным курсом. Освоившие базовый курс, могут в следующем учебном году перейти к основному, изучившие основной курс — с удовольствием его повторить на новом витке с иными вариантами заданий или реализовать промежуточный вариант по своим силам и по согласованию с педагогом. Углубленный курс, построенный целиком на создании и реализации творческих авторских проектов, не имеет окончания до тех пор, пока учащийся не почувствует себя самостоятельным художником.

Каждая тема учебного занятия включает в себя не только трехчастную структуру построения практической работы, но и теоретический материал по двум направлениям:

1. азбука изобразительного искусства;
2. технология лоскутного шитья.

Учащиеся считаются освоившими базовый курс обучения, если они прослушали в течение учебного года теоретический курс, занесли его в виде конспекта в тетрадь, выполнили практические работы в тетради, могут подтвердить наличие практических навыков рядом готовых изделий и учебных образцов. В конце учебного года они представляют на итоговую выставку-просмотр:

1. куклу-закрутку;
2. лоскутные образцы традиционных мотивов (5 штук);
3. прихватку из 4-х квадратов;
4. простой рождественский сапожок с объемной вставкой;
5. ковер «Цветы» на 4 модуля с разделительными полосами, рамой, стежкой;
6. куклу-зверушку упрощенной сборки, сшитую по базовой выкройке.

Учащиеся считаются освоившими основной курс обучения, если они прослушали в течение учебного года теоретический курс, занесли его в виде конспекта в тетрадь, выполнили практические работы в тетради, могут подтвердить наличие практических навыков рядом готовых

изделий и учебных образцов. В конце учебного года они представляют на итоговую выставку-просмотр следующие работы:

1. куклу-закрутку (2 варианта);
2. лоскутные образцы традиционных мотивов (9 штук);
3. прихватку из 9 квадратов;
4. рождественский сапожок средней сложности с объемной вставкой;
5. ковер «Цветы» на 4–9 модулей с разделительными полосами, рамой, богатой декоративной стёжкой, тамбурной вышивкой;
6. куклу-зверушку средней сложности, выполненную по базовой выкройке с авторскими вариантами деталей.

Учащиеся углубленного курса работают над авторскими изделиями единой с предыдущими подгруппами тематики, но создают изделия, опираясь на собственные идеи, проекты, выкройки. К выставке-просмотру готовят:

1. авторский вариант куклы-закрутки;
2. авторское изделие из квадратов не ковровой тематики (жилет, сумка, очечник...);
3. рождественский сапожок с объемной вставкой;
4. ковер «Цветы»;
5. куклу-зверушку.

Кроме того, к итоговой выставке все учащиеся выполняют по одному индивидуальному фрагменту коллективного ковра, который затем монтируется с помощью фурнитуры в единое лоскутное панно, остается в учебном заведении для участия в выставках и как учебное пособие.

По окончании учебного года учащиеся защищают свои работы на фоне выставки и получают (в случае положительной оценки) свидетельства об окончании курса лоскутного шитья с пометкой: базовый курс, основной, углубленный.

Критерии оценки учебных работ:

– соответствие учебных работ целям и задачам учебного курса (итоговая аттестация в системе – зачет/не зачет).

Цель учебного курса:

– приобщение широких слоев населения к древним народным традициям и искусствам в форме освоения лоскутного шитья как одного из традиционных художественных ремесел.

Задачи учебного курса в соответствии с делением на три подгруппы

<i>Базовый курс</i>	<i>Основной курс</i>	<i>Углубленный курс</i>
Знакомство с азбукой изобразительного искусства	Освоение азбуки изобразительного искусства	
Обретение первоначальных навыков в области лоскутного шитья	Обретение устойчивых навыков в области лоскутного шитья	
	Освоение большого количества вариантов технологических процессов в области лоскутного шитья	Освоение максимального количества вариантов технологических процессов в области лоскутного шитья
	Реализация первых попыток создания авторских вариантов лоскутов с использованием традиционных мотивов	Освоение процесса создания авторских художественных изделий в области лоскутного шитья
Создание мотивации для дальнейшего обучения	Создание мотивации для дальнейшего обучения	Создание мотивации для дальнейшего совершенствования

Материальная база и методический фонд

Для реализации данного учебного курса необходим универсальный учебный кабинет, оборудованный учебными столами из расчета один двухместный стол на одного учащегося, стульями – по одному на каждого ученика. На группу учащихся 10 – 12 человек – 2 простых гладильных станка, оборудованных утюгами по всем правилам техники безопасности.

Необходимы учебные пособия, приобретенные и изготовленные педагогом:

- таблицы, иллюстрирующие основные вопросы азбуки изобразительного искусства;
- образцы технологических процессов (в материале) по всем темам;
- выкройки, шаблоны, лекала для выполнения проектов базового и основного курсов;
- готовые произведения в технике лоскутного шитья, созданные другими учащимися и художниками – мастерами лоскутного шитья;
- альбомы, книги, журналы по данной тематике;
- образцы современного оборудования для ручного квилтинга (роликовый нож и коврик, «исчезающий» маркер, специальные иглы, нити с восковой пропиткой и т.д.).

Учащиеся приносят на занятия инструменты индивидуального пользования. Шкатулка ученика содержит:

- тетрадь-конспект (в клеточку);
- черную шариковую, гелевую ручки;
- мягкие цветные карандаши, включая белый;
- мягкий графитный карандаш;
- графитный карандаш средней твердости, ластик;
- портновский мел;
- наборы швейных игл;
- хлопковые лоскуты;

- обрезки картона;
- чертежную бумагу формата А3;
- скотч;
- нити катушечные швейные серые;
- нити катушечные швейные цветные;
- нити цветные типа «Ирис»;
- линейку, угольник;
- синтепон;
- листы бумаги в клеточку;
- ножницы универсальные

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

№	Тема	Содержание курса					Кол-во часов
		Теория		Практика			
		Азбука изобразительного искусства	Технология лоскутного шитья	Базовый курс	Основной курс	Углублённый курс	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Кукла-закрутка	Вводная беседа: цели и задачи курса, особенности обучения, техника безопасности	Технология изготовления куклы-закрутки, необработанные края отрывного лоскута как способ создания спецэффекта	Изготовление куклы-закрутки с использованием готовых лоскутов. Работа в парах.	Изготовление куклы-закрутки в 2-х вариантах (кукла девочка и кукла женщина-берегиня) по самостоятельно приготовленным лоскутам. Работа в парах.	Изготовление авторского варианта куклы-закрутки: мужчина, зверушка, инопланетянин и др.	3
2.	Азбука художника	Тёплые – холодные цвета; тёмные – светлые; понятие тона; соответствие тона цвету; понятие фактуры, текстуры, контраста и нюанса. Дополнительные цвета.			Выполнение конспекта в тетради, выполнение рисунков, иллюстрирующих теоретический материал.	Составление эскиза и проекта авторской работы из квадратов не ковровой тематики (сумка, очёчник, предмет одежды и пр.)	3
3.	Азбука лоскутницы	Краткое повторение темы предыдущего занятия. Понятие эскиза проекта.	Понятие выкройки, трафарета, шаблона, видоискателя. Припуски на швы, шов «вперёд иголку», последовательность стачивания: советы по стачиванию рисунка без ошибок.	Выполнение в материале образца из 4-х квадратов по готовым шаблонам: раскрой и стачивание.	Выполнение в материале образца из 9-ти квадратов по готовым шаблонам с чередованием тёплых тёмных лоскутов и светлых холодных: раскрой, стачивание.	Раскрой, стачивание авторского проекта из квадратов.	3
4.	Прихватка. Технология «мешочек»	Основы композиции. Понятие цельности и единства: -единство элементов композиции; -единство стиля. Убедительность образа.	Технология «бутерброда» – соединение лицевой части изделия, прокладки и подкладки способом «мешочек». Виды прокладочных материалов. От прихватки к одеялу: единство технологии.	Превращение образца из квадратов (тема № 3) в прихватку способом «мешочек». Самостоятельный выбор формы изделия (квадрат, овал, круг).		Продолжение работы над авторским проектом из квадратов. Сметывание стёжка.	3

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
			Варианты формы. Технология изготовления петельки.				
5.	Прихватка. Стежка.	Применение фактуры в разных видах изобразительного искусства.	Технология создания фактурной поверхности с помощью декоративной стежки разных видов. Типы нитей для стежки.	Приобретение практических навыков по выполнению стежки, «сашико», «трапунто», «в прикреп», используя изделие прихватка.	Выполнение стежки «сашико» по соединительным швам изделия. Выполнение декора фона стежкой «трапунто»: -в разброс; -по рисунку ткани.	Продолжение работы над авторским изделием.	3
6.	Технический рисунок.	Понятие технического рисунка. Инструменты и материалы.	Технология выполнения рисунков традиционных и авторских мотивов лоскутного шитья по клеточкам с учётом законов стачивания. Исключения в технологии стачивания.	Работа в тетради. Конспект. Копирование образцов по клеточкам. По одному мотиву каждого вида: мельница, изба, звезда, квадрат в квадрате, животное, дерево, домик, корабль, автомобиль.	Работа в тетради. Конспект. Копирование образцов по клеточкам. По 1-му мотиву: мельница, квадрат в квадрате. По два мотива: изба, звезда, животное, дерево, домик, корабль, автомобиль.	Продолжение работы над авторским изделием.	3
7.	Традиционные мотивы	Понятие технического рисунка. Повторение. От рисунка к чертежу.	Последовательность соединения деталей одного мотива.	Выполнение одного из традиционных мотивов в материале по выкройке педагога и шаблону, изготовленным самостоятельно.	Выполнение двух традиционных мотивов в материале: по выкройке педагога и шаблону, приготовленным самостоятельно; по собственному чертежу, выкройке, шаблону.	Продолжение работы над авторским изделием.	3
8.	Рождественский сапожок	Особенности композиции сложной, не симметричной композиции. Соподчинение композиционных центров.	Закрепление понятий: выкройка, шаблон, видеоискатель.	Самостоятельное изготовление шаблонов по выкройке педагога (4-6 мотивов).	Самостоятельное изготовление шаблонов по выкройке педагога (8-10 мотивов)	Самостоятельное выполнение проекта «Рождественский сапожок»: эскиз, выкройка, шаблоны.	3

I	II	III	IV	V		VI	VII
9.	Рождественский сапожок.	Особенности двух-сторонней композиции. Соподчинение композиционных центров.	Повторение правил раскроя. Долевая нить.	Изготовление тыльной стороны сапожка с применением готового традиционного мотива (занятие №7). Раскрой дополнительных деталей. Стачивание.		Раскрой сапожка.	3
10.	Рождественский сапожок.	Особенности композиции не симметричной формы. Особенности двухсторонней композиции. Соподчинение композиционных центров	Технология создания объёмного изделия с объёмной аппликацией: -частично вошедшей в соединительные швы; - накладной, набивка с изнанки; - накладной, набивка с лица	Раскрой деталей лицевой стороны сапожка по шаблону педагога.	Изготовление шаблонов по готовой выкройке. Раскрой деталей.	Дораскрой лицевой стороны сапожка. Стачивание.	3
11.	Рождественский сапожок.	Особенности плоскостей композиции с элементами объёма.	Просмотр вариантов объёмных аппликаций в специализированных изданиях	Стачивание лицевой части сапожка.	Стачивание лицевой части сапожка.	Стачивание.	3
12.	Рождественский сапожок.	Особенности плоскостей композиции с элементами объёма.	Технология выполнения аппликации потайным швом с заглаживанием припусков на картонку, с сохранением картонки во время притачивания.	Выполнение аппликации потайным швом с заглаживанием припусков на картонку. Набивка аппликации для предания ей объёма.	Выполнение аппликации потайным швом с дополнительной картонкой и без неё. Набивка аппликации для предания ей объёма двумя способами: - с лица; - с изнанки.	Выполнение аппликации, авторский вариант.	3
13.	Рождественский сапожок.	Выразительные возможности материалов. Соответствие выбранного материала теме и характеру художественного произведения.	Технология «бутерброда» - вариант с последующей обработкой каймой. Технология смётывания во едино, прокладки и подкладки. Последовательность прокладывания швов, длина стежка, способы закрепления нити.		Выполнение смётывания трёх слоёв каждой из двух деталей сапожка. Стежка.	Смётывание слоёв. Стежка.	3.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
14.	Рождественский сапожок.	Акценты и композиции.	Технология выполнения края изделия каймой, руликом. Соединение деталей двухстороннего изделия с помощью окантовки. Роль форнитур. Технология изготовления шариков.	Соединение деталей с помощью рулика. Петелька.	Соединение деталей с помощью рулика. Петелька.	Окантовка, кайма, рулик, форнитура. Авторский вариант.	3.
15.	Имитации.	Имитации в изобразительном искусстве. Плюсы и минусы.	Технологии имитации круглой формы. Секрет «карточного фокуса». Имитации объёмов в декоративном изделии. Построение несимметричных мотивов, имитирующих живую природу.	Работа в тетради. Выполнение конспекта, схем, рисунков. По одной схеме каждого вида.		Авторская разработка рисунка и чертежа по данной схеме. По две схемы каждого вида.	3.
16.	Мотив круга и его варианты.	Эмоциональное воздействие на психику человека различных геометрических форм. Характеристика округлых форм с точки зрения эмоционального воздействия.	Технология стачивания округлых деталей.	Выполнение образца каждого вида по готовым шаблонам.	Выполнение по два образца каждого вида по готовым шаблонам.	Окончание работы с имитациями.	3.
17.	Ковёр «Цветы». Проект, раскрой.	Основные приёмы создания станковой декоративной композиции.	Основные приёмы построения композиции симметричной формы в технике лоскутного шитья (ковры, панно, одеяла). Типы композиций лоскутных изделий.	Раскрой проекта, подготовленного педагогом.	Самостоятельное создание проекта ковра «Цветы» на ватмане в натуральную величину по образцу, с вариациями на 4-9 модулей. С разделительными полосами. Рамой и мотивами вееров по углам.	Авторский вариант тематического ковра на выбор: - «Цветы», - «Игрушки», - «Домик», - «Животное» и другие.	3.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
18.	Ковёр «Цветы». Стачивание.	Композиция из квадратов: тайны цельности, способы создания художественного центра. Характеристика квадрата с точки зрения эмоционального воздействия. Характеристика формы, имеющей углы с точки зрения эмоционального воздействия.	Определение длины разделительных полос и рамы в лоскутном изделии. Правила раскроя разделительных полос и рамы.	Стачивание деталей внутри квадратов; соединение квадратов, соединение квадратов полосой.	Раскрой ковра. Стачивание деталей внутри квадратов, соединение квадратов полосой.	Раскрой ковра. Стачивание деталей.	3.
19.	Ковёр «Цветы». Надписи.	Акценты и нюансы.	Технология изготовления надписей. монограмм. Тамбурный шов.	Продолжение стачивания деталей ковров. Выполнение инициалов мастерицы тамбурным швом.	Продолжение стачивания деталей ковра. Выполнение тамбурным швом небольшого текста (название цветов, строки из стихотворения и пр.)	Выполнение элементов вышивки по замыслу автора.	3.
20.	Ковёр «Цветы». Стежка.	Акценты. Нюансы. Фактура в художественном произведении (продолжение темы).	Толщина и качество прокладочного материала. Подбор ткани на подкладку ковра. Декоративные возможности традиционной стежки. Возможности стежки в деле создания цельности, богатства, выразительности лоскутного изделия.	Смётывание «бутерброда». Нанесение по готовому трафарету мотива для стежки. Выполнение стежки.	Работа в тетради. Копирование вариантов декоративной стежки традиционных видов. Нанесение выбранного мотива на ткань. Выполнение стежки.	Стежка (авторский вариант).	3.
21.	Ковёр «Цветы». Эстетика обратной стороны.	Аура, энергетика художественного произведения.	Технология изготовления навесов. Разные виды навесов. Рукав. Палочка. Этикетка.	Изготовление рукава и этикетки.		Авторский вариант навесов, этикетки.	3.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
22.	Ковёр «Цветы» Окончание.	Акценты. Цвет и тон декоративных деталей художественного произведения.	Цвет, тон, фактура и текстура материалов для каймы и фурнитуры.	Выполнение каймы. Монтаж фурнитуры. Окончание работы		Кайма, дополнительная фурнитура, в том числе – авторская.	3.
23.	Объёмные детали.	Понятие китча. Стилизация под китч.	Традиционные объёмные детали в лоскутном шитье: жатые цветы, подсолнух, георгины, уголки. Ляпачиха. Технологии изготовления.	Конспект в тетради с выполнением технического рисунка по каждому мотиву.		Продолжение работ над ковром «Цветы».	3.
				Выполнение в материале 1-2 образцов.	Выполнение в материале 2-3 образцов.		
24.	Шнуры	Элементы, рождающие стиль. Продолжение беседы.	Технологии изготовления шнуров ручной работы: - в 2 нити; - в 4 нити (8 нитей); - в 6 нитей	Практическое выполнение образцов шнуров 2-х видов.	Практическое выполнение образцов шнуров 4-х видов.	Окончание работы над ковром «Цветы»	3.
25.	Кукла-зверушка	Законы пространственной композиции. Понятие текстильной скульптуры.	Основные моменты технологии создания авторской куклы.	Раскрой куклы по готовым шаблонам.	Раскрой куклы по готовым шаблонам с вариациями..	Эскиз, проект, выкройки и шаблоны авторской куклы-зверушки.	3.
26.	Кукла-зверушка Сборка.	Декоративные возможности дополнительных цветов.	Технология сборки простой куклы.	Сборка куклы-яйца по упрощённой технологии.	Сборка куклы. Стачивание деталей куклы нитями дополнительных цветов.	Раскрой, стачивание деталей, сборка.	3.
27.	Новые технологии.	Авторские технологии в деле создания художественных произведений. Коллаж, декупаж, инсталляция. Авторский текстиль.	Дополнительные возможности в деле создания лоскутных произведений.	Конспект в тетради с выполнением рисунков по клеточкам.		Окончание работы над куклой. Выполнение двух образцов в материале.	3.
				Выполнение одного образца в материале	Выполнение двух образца в материале		

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
28.	Мини-коврик для коллективного панно.	Понятия классического искусства, народного искусства, модернизма, авангарда. Тенденции современного изобразительного искусства.	Нетрадиционный подход к созданию лоскутных произведений. Авторские ткани. Новые возможности соединения модулей в коллективной работе.	Превращение одного из образцов, выполненных ранее в мини коврик.	Превращение двух образцов, выполненных ранее в мини коврик.	Выполнение мини-коврика для общего панно (центральный мотив).	3.
29.	Последние штрихи.	Понятие вернисажа, особенности составления экспозиции.	Технологические приёмы монтажа выставки.	Подготовка работ к выставке. Составление экспозиции. Монтаж выставки.			3.
30.	Выставка.			Защита творческих и учебных работ на фоне выставки.			3.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ, ИХ ОСОБЕННОСТИ В НУМЕРАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАНИЯМ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Основные элементы технологии

1. Подготовка текстиля. Все новые лоскуты замочить в теплой воде. Отжать, просушить, прогладить, срезать кромки.

2. Приготовить технический рисунок (чертеж) будущего изделия: создать самому или скопировать с журнала, с книги, с электронного носителя.

Создавая технический рисунок самостоятельно, важно помнить, что все швы должны быть сквозными: от начала до конца элемента, в одну линию, без зигзагов и резких поворотов. Пример: квадрат, состоящий из четырех квадратиков, будет сшиваться в следующей последовательности: квадратики сшиваются попарно, затем сшиваются «двушки» сквозным швом. Неправильно: соединить три квадратика углом, а затем пытаться пристроить четвертый (см. рис.1. рис. 2)

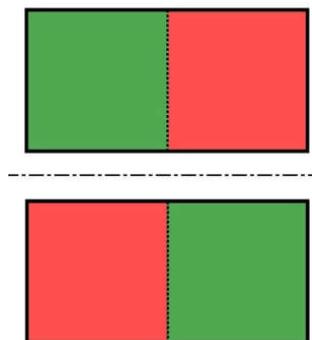

Рис.1. Последовательность сборки четырёх квадратов
Правильно

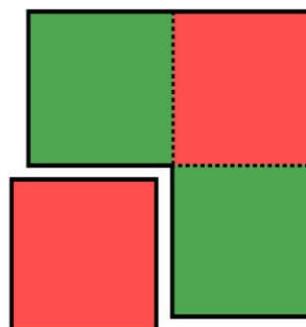

Рис.2. Последовательность сборки четырёх квадратов
Неправильно

3. Технический рисунок, переведенный на плотную бумагу (картон) разрезать на составляющие части – модули. Получается выкройка.

4. Каждую часть рисунка (выкройку) положить на плотную бумагу (картон), обвести, прибавить 6–7 мм припусков на швы. Вырезать; по внутренней линии вырезать тоже. Получилось окошечко (рамочка) – это шаблон

5. Шаблоны наложить на ткани с изнаночной стороны (при этом шаблоны переворачивать). Шаблоны обвести внутри и снаружи. Шаблон одновременно является и видоискателем: наложите шаблон на ткань с крупным рисунком, подвигайте, выбирая нужный фрагмент.

6. Вырезать, собрать рисунок из не сшитых еще лоскутков, раздвинуть лоскутки в нужных местах, определяя последовательность стачивания. Стачать отдельные модули, располагая лоскутки тканей лицом к лицу. Стачивание производить швом «вперед иголку», т.е. способом сметывания, но очень мелкими стежками, в одну нить. Шов всегда вести от края и до края, нить тщательно закреплять в начале и в конце. Сбор полотнища из отдельных лоскутков в латинской транскрипции называется «пэчворк».

7. Развернуть, разгладить пальцами, припуски направить в одну сторону, прогладить утюгом.

8. Продолжать стачивание, каждый сложный лоскуток считать простым, цельным, тогда легче определить последовательность стачивания деталей-модулей. Определяйте последовательность работы таким образом, чтобы на всех этапах у вас получались составные модули в форме, близкой к квадрату, избегайте вытянутых прямоугольников. Не сшивайте «цепочками», собранные в единое полотнище «цепочки» имеют свойство выгибаться дугой.

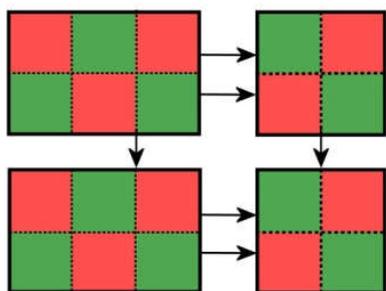

Рис.3. Последовательность сборки большого квадрата
Правильно

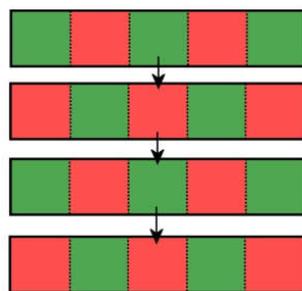

Рис.4. Последовательность сборки большого квадрата
Неправильно

9. После окончания стачивания прогладить утюгом весь образец, продолжая заглаживать припуски в одну сторону.

10. Практически всякое произведение лоскутного шитья требует стежки. Стежка укрепляет изделие, завершает художественный образ. Для стежки необходимо создать трехслойную структуру: лицевая (составная лоскутная) сторона изделия, мягкая прокладка (чаще всего синтепон), обратная сторона изделия или подкладка (однотонная, в мелкий рисунок). На этом этапе необходимо подобрать ткань для обратной стороны изделия и выбрать толщину синтепона (для одеяла потолще, для салфетки – самый тонкий).

11. Лоскут обратной стороны (подкладки) и синтепон вырезать чуть большей величины, чем лицевая часть изделия. Наложить все составляющие друг на друга в такой последовательности: на стол положить лоскут подкладки лицом к столу, сверху – синтепон, затем лоскутную (главную) часть изделия лицом вверх. Получился классический лоскутный «бутерброд».

12. Сметать «бутерброд» крупными стежками контрастных нитей. Узелки не завязывать, закреплять нить двойным стежком. Сметывать от центра к краям: вверх, вниз, налево, направо, по диагоналям, по внешнему периметру. Если изделие крупное, необходимо прокладывать вертикальные и горизонтальные ряды сметки через каждые 15 – 20 см. Вместо сметки возможно закрепление «бутерброда» булавками, но сметать предпочтительнее.

13. Далее стежка (в латинской транскрипции – «квилт»). Стегать в направлении от центра к краям изделия. Нить с крошечным узелком вводить между слоями ткани, между стежками стачивания, «выныривать» в нужном месте. Традиционные отечественные традиции стежки предполагают, что длина стежка минимальная, длина стежка равна расстоянию между стежками. Нити для стежки используются в тон изделия или нейтрально-серые. Заканчивающуюся нить закреплять двойным стежком или крохотным узелком. Хвостик нити пропустить через внутренние слои и только тогда отрезать. Хвостик должен спрятаться внутри.

14. Стежка выполнена. Подрезать края. Рекомендуется оставлять подкладку и синтепон на 0,5 см шире, чем лицевая часть. При необходимости еще раз подрезать позже.

15. Окантовка: рулик. Вырезать по косой окантовочные полосы шириной 3 – 4 см. Если изделие имеет скругленные углы – пришить рулик по кругу. Если изделие с классическими углами, то пришить рулик по частям: по каждой стороне отдельно. Процесс пришивания рулика: положить полоску, выкроенную по косой лицом к лицу изделия, по краю; пришить швом «вперед иголку» на расстоянии 6 – 7 мм от края. Развернуть, прогладить, повернуть на обратную сторону изделия и, подогнув край, пришить с изнанки потайным швом. Рекомендуется слегка подтягивать швейную нить рулика, чтобы изделие не разворачивалось в сторону края «юбочкой».

Поздравляем! Ваша первая лоскутная вещица готова. Вы усвоили основные навыки лоскутного шитья. Прихватка, коврик или одеяло шьются по одной, перечисленной выше технологии. Существует много вариантов основных технологических приемов, о них узнаете постепенно: из данной книжки, из других печатных изданий, из специальных курсов и отдельных мастер-классов. Всякое ремесло первоначально осваивается достаточно легко, но нет пределов для совершенствования.

Особенности технологии изготовления отдельных учебных изделий

1.Кукла-закрутка¹. Выполняется из лоскутков с необработанными краями путем сборки на узелках. Ткани не режутся, а рвутся. Необработанные края являются не только мифологически, идейно оправданным явлением, но и спецэффектом, помогающим раскрытию художественного образа. Кукла, выполненная из лоскутов с порубленным, обработанным краем, казалась бы нам не такой нежной и тёплой.

Создание художественного произведения требует острого взгляда, нетрадиционного подхода, поиска авторского решения идеи произведения. В лоскутном шитье активно используются не только не обработан-

¹ Здесь и далее нумерация согласно учебно-методическому плану.

ные края лоскутов, но и лоскуты, повернутые изнанкой, наложение лоскутов друг на друга, роспись тканей, их тонирование и т.д.

2-3. Создавая произведения искусства, художники самых разных направлений творчества имеют в виду, что цвета бывают холодные (синий, сине-зеленый, фиолетовый) и теплые (красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый). Цвета могут быть светлыми и темными – это тон. У каждого цвета есть свой тон. Пропустите через черно-белый ксерокс цветную ткань и вы получите ее тон. Пример: синий – холодный цвет, довольно темный,

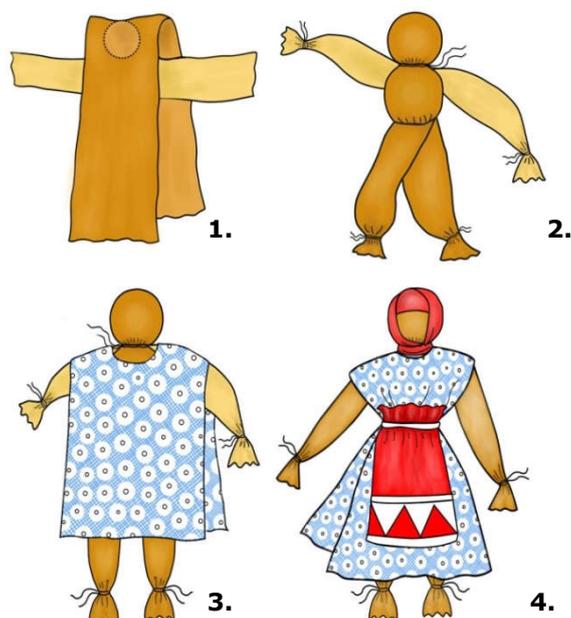

Рис. 5. Последовательность сборки куклы-закрутки.

его светлый вариант тоже будет холодным и называться голубым. Дополнительные цвета – это всегда пары: красный и зеленый, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий. Находясь в непосредственной близости, они усиливают яркость друг друга. Усиливают яркость друг друга находящиеся в непосредственной близости разные тона: светлый и темный. Фактурными называют ткани выпуклой, не гладкой структуры, текстурными – ткани с рисунком. Классическое расположение тканей в изделиях: рядом со светлыми – темные, рядом с холодными – теплые, рядом с фактурными – гладкие, рядом с текстурными – однотонные. Изделия получаются контрастными, если в них задействованы очень темные и очень светлые ткани, при этом использованы ткани дополнительных цветов. Изделия считаются нюансными, если разница по тону, цвету и фактуре, текстуре не велика.

4. Соединение «бутерброда» способом «мешочек»: на стол положить подкладку и лицевую часть изделия «лицом к лицу», сверху синтепон. Прошить «бутерброд» в 6–7 мм от края, оставив немного не зашитым – для выворачивания. Вывернуть. Зашить остаток потайным швом.

5. Классическая стежка, применяемая традиционно в нашем Отечестве, описана выше. В настоящее время активно используются различные варианты декоративных стежек, пришедшие к нам из других культур.

Стежка «сашико», японская. Используется толстая нить, длинный стежок (4–5 мм) и короткий промежуток (1–1,5 мм). Нити в контраст ткани, часто по белому фону кладутся стежки цвета индиго и наоборот.

Стежка «трапунто», Испания. Используется по гладким, атласным тканям и толстой, плотной прокладке. Все поле прошивается частыми, крохотными точечными стежками вразброс и по рисунку ткани. Получается бесконечное количество углублений и возвышенностей, активная игра света и тени. Считается, что в старые времена «трапунто» использовали для стежки жилетов тореадоров. Получался своеобразный «бронезилет».

Стежка «вприкреп» или «паучки» используется обычно по углам лоскутков, составляющих единую композицию, там, где несколько швов сходятся в одну точку. Используются толстые нити, состоящие из нескольких тонких, толстая игла с большим ушком. На одном месте, оставив свободный хвостик, выполняется двойной стежок, игла снимается, концы завязываются крепким узлом, отрезаются, остаются торчать кончики. Получается нечто, похожее на паучка.

Образцы традиционных мотивов (рис. 6-8).

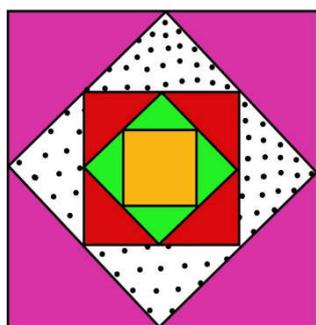

Рис. 6. Квадрат в квадрате. Последовательность сборки: к внутреннему квадратику длинными сторонами пришиваются треугольники до образования квадрата и т. д.

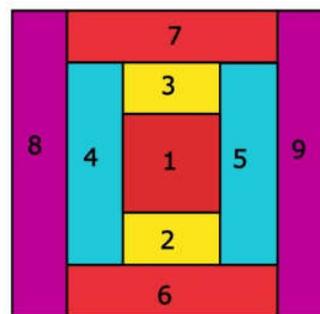
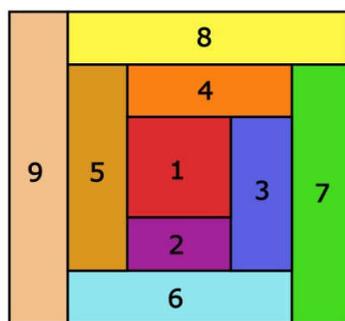

Рис. 7,8. Два варианта мотивов «сруб» с последовательностью сборки.

Образцы предметных мотивов (рис. 9-14).

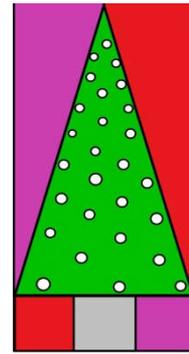
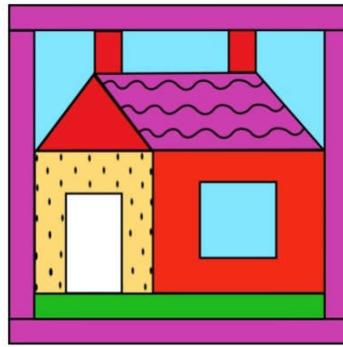
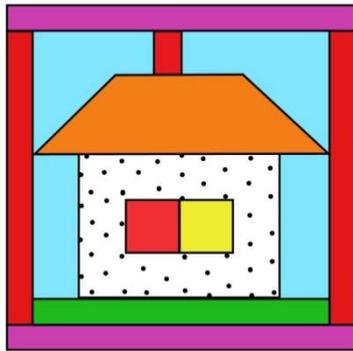

Рис. 9, 10. Два варианта мотива «Домик».

Рис. 11. «Дерево».

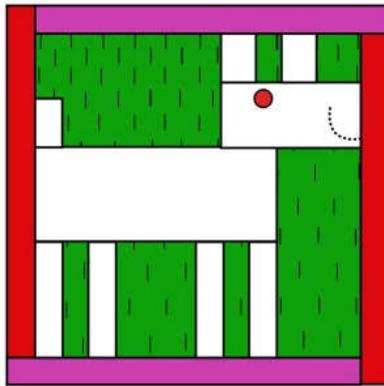

Рис. 12. «Собака».

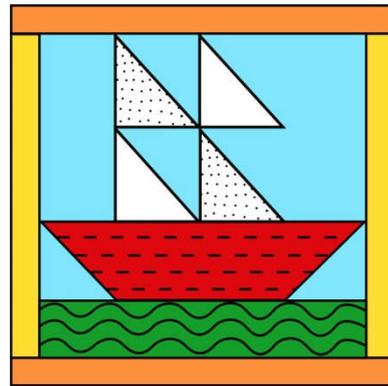

Рис. 13. «Кораблик».

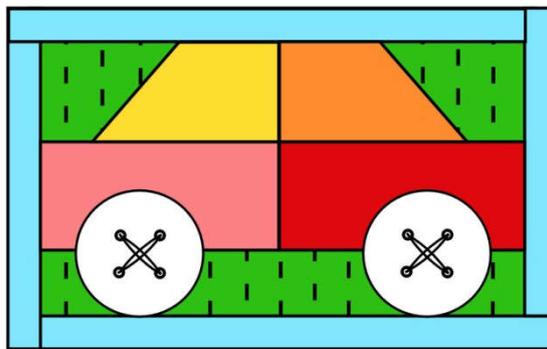

Рис.14. «Автомобиль».

6-7.Традиционные мотивы образцов лоскутного шитья есть в каждой культуре, часто одни и те же мотивы существуют в разных культурах, имеют разные названия

8-9. Двусторонняя вещь должна быть эстетичной, красивой с обеих сторон. Даже ткань для обратной стороны ковра должна быть в едином стиле с его лицевой частью.

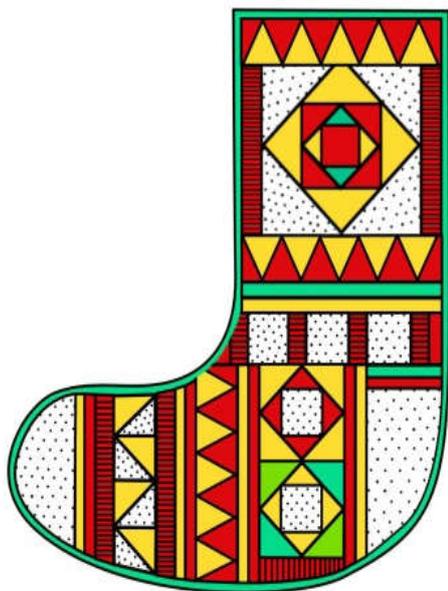

Рис. 15. Вариант рисунка тыльной стороны рождественского сапожка.

10-11. Объемная аппликация должна лечь на фон, не перегруженный деталями. Она может быть частично вставлена в соединительные швы основы, а может быть накладной. Если объемный мотив набивается синтепоном с изнанки, то для этого частично подрезается ткань основы, и через образовавшееся отверстие проталкивается синтепон с помощью любого подходящего инструмента, например, карандаша, далее отверстие зашивается. Набивка с лица: будущая объемная деталь пришивается на основу, оставляется щель для введения синтепона, щель зашивается потайным швом.

12-14. Простая по форме аппликация легко пришивается на основу изделия потайным швом без каких-либо дополнительных приспособлений, достаточно её предварительно приметать. Если форма аппликации сложная, то применяется дополнительная картонка. Общий силуэт аппликации переносится на дополнительную картонку; эта картонка накладывается на уже собранный аппликативный лоскут, припуски на швы заглаживаются на картонку; аппликация вместе с картонкой приметывается к основе, пришивается потайным швом; основа прорезается и через прорезь вынимается картонка.

Фурнитура обязательно должна подходить к основной части изделия по стилю, характеру, масштабу. Всегда естественно, в одном стиле с лоскутным изделием выглядит фурнитура, выполненная из тканей изделия, вручную.

Распространенный тип лоскутной фурнитуры — шарики. Вырезается круг, прошивается по периметру швом «вперед иголку», нить слегка затягивается, необработанный край заправляется вовнутрь, нить затягивается плотно, место затяжки укрепляется несколькими

стежками. Шарики могут быть стеганными — «жатыми»; для этого из основания шарика игла с ниткой пропускается в разные точки стороны, противоположной основанию, в разные точки боковых сторон и каждый раз затягивается у основания.

Если изделие в целом ручной работы, то все текстильные детали, даже петелька для подвески, выполняются вручную. Сначала пришивается петелька, потом рулик.

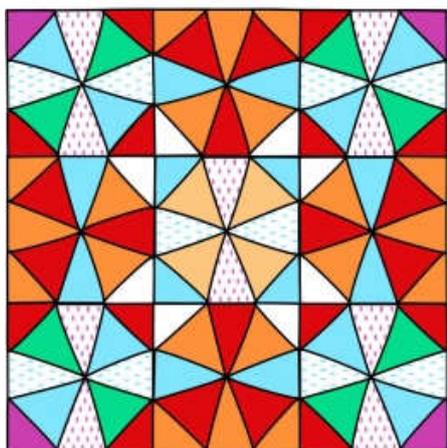

Рис. 16. Один из приемов имитации круглой формы.

15-16. Изделия, состоящие из лоскутов округлых или волнистых линий, характеризуются, с точки зрения эмоционального воздействия, как нежные, ласковые, мягкие. Для создания таких произведений выкраиваются и сшиваются непосредственно округлые формы или их имитации. Имитации в изобразительном искусстве всегда считались менее ценными, чем оригиналы. Но существуют исключения. В лоскутном шитье интересно и технологично применяются имитации волнистых и дуговых линий, основанных на применении прямых.

В лоскутном шитье интересно и технологично применяются имитации волнистых и дуговых линий, основанных на применении прямых.

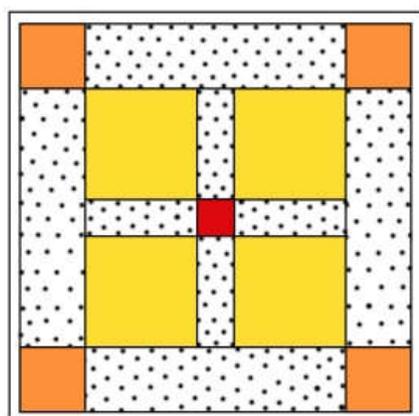

Рис. 17. Композиция элементов ковра с разделительными полосами и дополнительным квадратиком между ними, окантованная рамой с дополнительными квадратиками и руликом

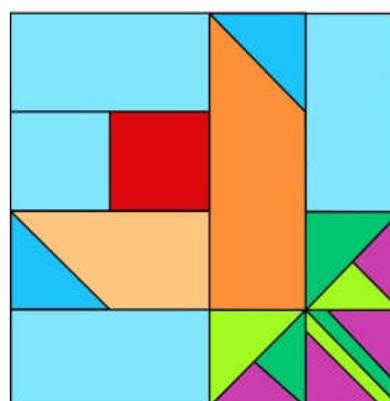

Рис. 18. мотив цветка для ковра

17-18. В области лоскутного шитья декоративная композиция симметричной формы часто применяется при изготовлении ковров, панно, одеял. Однородные модули изделия (чаще всего собранные из лоскутков квадраты) сшиваются в единое полотнище впритык: квадрат к квадрату или через разделительные полосы. Для большей законченности и цельности образа изделие обычно окантовывается рамой. Шьются разделительных полос часто оформляются дополнительными квадратиками. Это прекрасная возможность привнесения в изделие дополнительного декора, создания маленького, но активного центра.

19-20. Дополнительное изящество придают изделию надписи, многограммы. Можно вышивать их тамбурным швом.

Стежка изделия, как правило, осуществляется по всем швам. Дополнительная стежка осуществляется по узорам текстиля или по дополнительному рисунку, нанесенному через трафарет.

21-22. Эстетика обратной стороны изделия обязательно влияет на его энергетику. Подбор цвета и рисунка изнаночной стороны имеют по-настоящему важное значение.

Для эстетичного и удобного подвешивания ковра, панно используют так называемые рукава, в которые вставляется палочка. Рукав монтируется на изделие по его верхней линии или по верхней и нижней линиям. Выполняется это до процесса пришивания каймы-рулика. Длина рукава делается чуть меньше длины горизонтальной линии изделия. Ширина – не менее 10 см (в готовом виде не менее 5 см). Лоскут рукава обрабатывается с боковых сторон, складывается пополам и двойной необработанной стороной пришивается к верхней линии ковра на расстоянии 2–3 мм от края. Нижняя (сложенная) часть рукава закрепляется на обратной стороне изделия потайным швом. Так же выполняется рукав с нижней стороны изделия. В верхний рукав вставляется палочка для подвешивания ковра на стену. В нижний

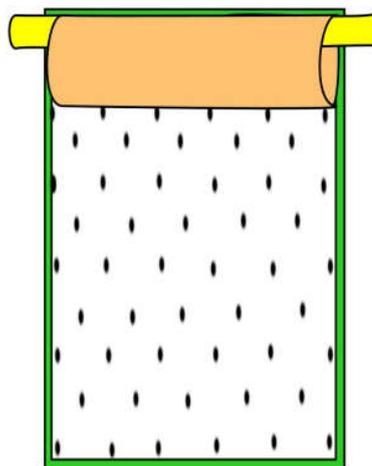

Рис. 19. Обратная сторона изделия с рукавом и палочкой.

рукав вставляется палочка — отвес. После изготовления рукавов пришивается окантовка-рулик.

Навесы могут быть не только спрятанными с обратной стороны (рукав), но и вынесенными наружу — «навесные петли», которые в свою очередь могут быть богато декорированными и составлять единое художественное целое с основной частью изделия.

Этикетка пришивается с обратной стороны ковра, на ней указывается фамилия, имя автора, название произведения, год создания. Этикетка является частью произведения, выполняется в его стиле. Пример: этикетка пришивается аппликативно потайным швом, текст вышивается тамбурным швом контрастными нитями или нитями тон в тон.

23-24. Китч (кич) — извращенный вкус, вариант народного творчества, не обладающий эстетическими качествами, художественностью, цельностью. Объемные детали лоскутного шитья в руках неопытных мастериц часто превращают художественное изделие в китч. Профессиональные художники применяют большое количество объемных декоративных деталей в изделиях лоскутного шитья для придания им характера «деревенского» стиля, «неотесанности», «китчеватости», внесения в характер изделия особого тонкого юмора и чувства ностальгии. С объемными деталями, их количеством, стилем и разнообразием нужно быть осторожными, важно не переборщить.

Чаще всего в лоскутном шитье применяются объемные цветы. Их лепестки сворачиваются из квадратиков необработанной стороной к центру, сшиваются между собой, монтируются на основу, растрепанный центр закрывается лоскутным шариком.

Интересным способом создания объемности в лоскутном шитье является «ляпачиха»: узкие полоски ткани нарезаются поперек «в лапшу», «лапша» цельной стороной пришивается к основе изделия, после отгибания одного ряда «лапши» пришивается другой. Можно пришивать не ровными рядами, а «змейкой» или «завитком» — спиралью, начиная от центра. Умело подбирая цвет, тон, фактуру мастерицы создают способом «ляпачиха» красивейшие пейзажи, натюрморты, целые сюжетные картины.

Интересным элементом декора лоскутных изделий являются шнуры ручной работы: круглые и плоские.

25-26. По законам пространственной композиции объёмное текстильное изделие должно быть красивым, Интересным, привлекательным со всех сторон. Элементарным вариантом объёмного лоскутного изделия является кукла-яйцо. Голова и туловище составляют единое целое и выкраиваются в виде овала. Лапки, ручки-ножки, ушки, волосы и прочее выкраиваются согласно эскизу, сшиваются по отдельности, набиваются. Две стороны основы куклы-яйца складываются лицом к лицу, между ними выкладываются развернутые в сторону центра ручки-ножки, ушки и другие детали; приметываются. Пришиваются детали единым круговым швом при общем сшивании куклы, оставляется пропуск для выворачивания. Кукла выворачивается, набивается, зашивается потайным швом, крепится фурнитура: глазки-носики, коготочки и др. Текстильная кукла простого кроя выглядит особенно эффектно, если собрана из большого количества лоскутков; если расположение лоскутков несимметричное, но при этом ритмичное и орнаментальное.

27. Новые технологии обогащают художественные возможности текстиля. Новые технологии необходимо разыскивать, пробовать, осваивать на мастер-классах, перерабатывая информацию, предлагаемую специализированными изданиями. Но если новые технологии являются не средством, а целью, то создание художественного произведения становится невозможным.

28. Всякая группа учащихся время от времени обращается к коллективному творчеству. Создавая общую работу, целесообразно воспользоваться таким приемом: каждый учащийся выполняет один мини-коврик, отдельные мини-коврики скрепляются вместе на фурнитуру, выполняется общий рукав. При традиционном способе изготовления коллективной работы каждый учащийся выполняет лицевую часть своего модуля. Далее мастерицы по очереди выполняют все необходимые операции: сшивают модули, добавляют раму, создают бутерброд и т.д.

29-30. Составлению выставочной экспозиции можно научиться, активно посещая выставки. Сначала необходимо осмотреть выставку с точки зрения зрителя, а затем осмотреть еще раз, анализируя особенности расположения экспонатов. Пространственные изделия и целые композиции устанавливаются на специальных подиумах. Плоскостные произведения вывешиваются на стенах. В стационарных выставочных залах для монтажа картин, панно и ковриков по верхней части стены установлены специальные трубы-навесы. На них с помощью шнура вывешиваются работы. Основная часть экспозиции располагается на уровне глаз предполагаемого зрителя. Работы теплых тонов чередуются с работами холодных, вертикальные с горизонтальными. Несколько мелких работ объединяются в единое композиционное пятно. На каждой стене организуется центральная, наиболее значимая часть экспозиции, в каждом зале организуется центральная часть, вокруг которой и развивается все действие выставки.

Народные традиции лоскутного шитья как элемент эстетического воспитания детей и подростков

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Где правда, а где — ложь? Где истина, а где голая её видимость? Чистая нота или фальшь? — эти вопросы волнуют каждое поколение, входящее в наш мир, полный опасностей и противоречий. Помочь ребенку разобраться призвано эстетическое воспитание в форме изучения народных ремесел, этой древней закодированной информации, дошедшей до нас от пращуров в виде абстрактных теперь узелков и орнаментов.

Мир художественных ремесел разнообразен. В данном случае речь идет о традициях лоскутного шитья. Благодаря тому, что учащиеся имеют возможность постигать тонкости этого древнего вида рукоделия, не только формируется эстетико-ценностная ориентация личности ребенка, но и развиваются его творческие возможности, причем в русле родной культуры.

На лучших образцах творчества мастериц-лоскутниц формируется вкус, развивается способность учащегося к эстетическому восприятию переживанию, потребность в творчестве, в создании эстетических ценностей в области искусства и реальной жизни. Это не только украшения быта, но и красивые поступки. Эстетическое воспитание, в конечном счете, формирует эстетическое отношение к миру, в котором живет и формируется человек, и который очень скоро он будет строить сам. Огромная ответственность преподавателя перед учащимся заставляет с полной серьезностью подойти к вопросу выбора предмета творчества, чтобы из лучших побуждений, но при недостатке образования и вкуса не привести ребенка в эстетический тупик новомодных способов «творчества». В этом плане традиции народных ремесел – путь, безусловно, безопасный и выигрышный.

Даже если преподавателю не удастся поднять ремесло на уровень искусства, то неисчерпаемое богатство древних народных традиций будет той нитью Ариадны, которая не даст потеряться в море вкусовщины, неизменно выведет к прекрасному. Лоскутное шитье, как всякое ремесло, это во многом исполнительское искусство, дающее возможность под-сознательного проникновения в толщу народного сознания.

Знакомство новичков с ремеслом лоскутниц у нас начинается с погружения в мир традиционного набивного орнамента. Ученики, пришедшие на занятие впервые, бывают поражены и полны восторга от возможности общаться с необъятным морем ситцев, которые предлагаются им в работу.

Легко усваиваются стежок и шовчик, особенности кроя и сборки. Но как выбрать необходимый лоскут из бесконечного разнообразия ситцев, которыми во время занятия засыпана мастерская? На определенном этапе учащиеся начинают понимать, что невозможно без потерь повторить понравившуюся тебе вещицу, увиденную в каталоге, музейной коллекции или в красивом журнале. Повторенная вещь как-то блекнет, тускнеет против оригинала, теряет эмоциональность. А уж свою собственную модель сочинить и вовсе труд неподъемный. Так в течение

обучения ребенок приходит к необходимости глубокого постижения теоретического материала. Это уже путь в искусство. Теперь работа идет по трем направлениям. Первое из них — технические навыки. Второе — изучение наследия предков (лоскут разных народов и эпох, а в большей степени российский ситец: традиционные набивки, их элементы, модули сборки, ритмическая основа и геометрическое содержание). Третье — изучение теории искусства в целом. Чтобы понять особенности ритмического содержания традиционного лоскутного шитья, необходимо понять, что такое ритм вообще. Ритм линейный, ритм цвета. Цвет — еще одна не поддающаяся новичку величина.

Двигаясь в области эстетического воспитания через ремесло, мы приходим к познанию законов искусства. Они во многом едины для живописи, графики, скульптуры... и даже для музыки, литературы, телевидения.

Развивается мышление. Однажды, листая каталоги выставок, журналы с произведениями мастериц-лоскутниц, ученик задает вопрос о том, почему такое родное с детства лоскутное шитье называется в печати и в среде профессионалов трудно произносимым словом «пэчворк» и странно-веселым — «квилт». А это уже вопросы не только эстетического плана. Хорошо поставленный вопрос — путь к взрослению.

Создавая лоскутные игрушки, затем вещи личного обихода и интерьера: прихватки, салфетки, ковры и коврики, очечники, сумочки, рюкзаки, одеяла, подушки и панно, детали костюма — ребенок постигает азы дизайна и чувствует свою самооценку, самостоятельность в русле народной традиции. Уже 6–7-летний ученик справляется с пошивом постельки для куклы, 8–9-летний создает простую игрушку или прихватку. Он уже не просто потребитель, он — создатель. Создание законченной, полноценной вещи — шаг во взрослый мир, к уважению взрослых. Красивые, нужные вещи способны порадовать каждого (родителя, сестренку, друга), даже не искусственного в искусстве. Кроме того, сегодня лоскутные изделия в наших домах — уже признак особого изыска. Ими пекут страницы дорогих журналов, лоскутные изделия неизменно

мелькают в стильных кинофильмах. Важная деталь: лоскутное шитье не оттягивает ребенка насильно от массовой культуры, а как бы приподнимает его в верхний, наиболее приемлемый её пласт. Круг единомышленников формирует уровень и характер общения. А поездка на выставку в местный краеведческий музей или на ярмарку в областной центр, или на крупный фестиваль в Новосибирск, Иваново, Владимир, Суздаль наполняет сердце ребенка не только эстетикой, но и гордостью за свой народ, за негаснущие его традиции и за самого себя, являющегося частью этих традиций.

Приложение (фотографии).

Будни и праздники лоскутного клуба

1. «Заходи в гости!» — декоративный коврик.

2. Алёна Путрова — юная мастерица за работой.

3. На презентации. Коллективный ковёр «Моя художка».

4. На презентации. Лоскутное одеяло «Кресты».

5. Простые изделия начинающих: прихватки «Ёжик», «Кошка», «Птица», «Ворона», «Жук».

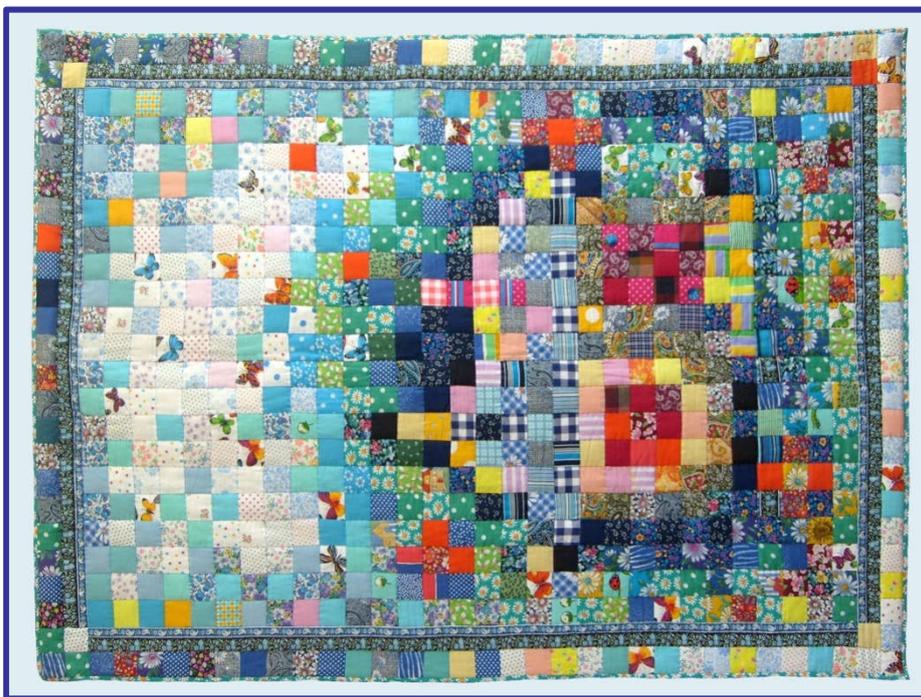
6. Новогодние мотивы: «Дед Мороз» - декоративный коврик с карманом, «Рождественский сапожок».

7. «Рождественский сапожок»

8. «Сумочка»

9. «Игра в мозаику»

**10. «Игрушки», декоративный коврик создан
С использованием готовых текстильных мотивов**

11. Квадрат — «Вертолётки»

12. «Моя художка. Коллективный автопортрет.»

13. «Именины бабушки Полины»

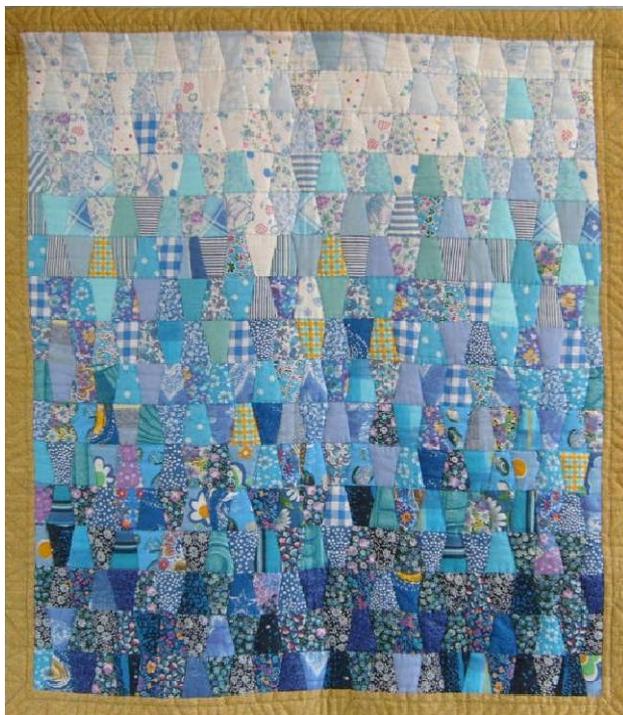
14. «Гуси»

15. «По морям — по волнам», коллективная работа.

16. «Сова». По мотивам орнаментов старого Томска..

17. «Голубое»

18. «Отражения».

19. Вместе работаем — вместе отдыхаем.

РЕЦЕНЗИЯ
на программу образовательного курса
«СИТЦЕВАЯ ЗВЕЗДА»

Актуальность предлагаемой программы обусловлена современной культурной ситуацией, отличающейся противоречивостью и сложностью. С одной стороны наблюдаются негативные тенденции снижения эстетического качества артефактов художественной жизни. С другой стороны имеет место стремление поддержать культурную жизнь на должном уровне, что может осуществиться, в том числе, посредством восстановления связей с традицией, с истоками – с народными ремеслами. Важную роль в этом процессе играет декоративно-прикладное искусство. Разработки обучающих методик, нацеленных на данную проблематику, можно рассматривать как определенный вклад в «оздоровление» культурной жизни.

Методическая стратегия программы М.В. Руман строится на основе понимания особого статуса декоративно-прикладного искусства, сущностью которого является единство утилитарного и художественного, что позволяет внедрить эстетическое в повседневность, непосредственно в среду быта. Установку на неразрывность связи искусства и ремесла можно рассматривать в качестве идейного контекста программы. Авторская позиция просматривается в логике построения основных этапов обучающего процесса: обязательность теоретической части (законы цветоведения, особенности композиции, понятия рисунка, чертежа, стиля, основы психологии восприятия и т.д.), предваряющей практические занятия. Кроме того, при соотношении теоретической и технологической частей учитывается последовательность «от простого к сложному».

Можно отметить, таким образом, что в методическом плане профессионально ставится цель и задается обоснованная автором последовательность задач, а также способы и формы их решения (практической реализации). В итоге в сознании учащихся должно сформироваться

целостное представление о шитье как деятельности, органично включающей и технологические навыки, и художественные приёмы, что, в свою очередь, требует понимания основных законов формирования художественного образа.

Достоинством программы является то, что обучающая методика строится исходя из тщательно проработанной автором системы дифференциации контингента. Предлагаются три варианта погружения в материал данного курса, в зависимости от профессиональной подготовки учащихся. В ходе подобным образом выстроенного учебного процесса внутри одной группы осваивают материал разные категории учащихся, что способствует творческому и информационному взаимодействию. Устанавливается коммуникация не только классического типа «учитель – ученик», но и «ученик – ученик», что можно рассматривать как один из эффективных приемов инновационной педагогики.

В качестве итоговой формы отчёта предусмотрены просмотр экспозиции и защита работ учащихся.

Собственный теоретический базис автор подтверждает прилагаемым к программе списком литературы, содержащим как работы по основам изобразительного искусства, так и посвященные непосредственно технологиям лоскутного шитья.

Программа М.В. Руман может быть рекомендована для использования в педагогическом процессе детских художественных школ, колледжа культуры, лицеев, включающих предметы художественного образования, либо в рамках курса «Декоративно-прикладное искусство».

**Е.Н. Савельева,
доцент кафедры теории
и истории культуры ИИиК ТГУ,
кандидат философских наук.**

ЛИТЕРАТУРА

Банакина Л.В. Лоскутное шитье. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000.

Золушка: пэчворк. – М.: «КЭЙ», №4, 2000.

Кукольный мастер. – М.: «Дизайн Кора», №4 (6), 2004
и другие.

Лена: рукоделие. – М.: Кон-Лига-Пресс, №2, 2001, №2, 2002
и другие.

Лоскутная мозаика России. – М.: 2003.

Гордон М. МакКормик– Лоскутное шитье: мотивы, узоры,
техники. – М.: Ниола XXI век, 2005.

Музей народного искусства. – М.: Советская Россия, 1972.

Паранюшкин Р.В. Композиция. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2001.

Пэчворк: изделия и одежда из лоскутков. – М.: Ниола
XXI век, 2001.

Роскошные изделия из лоскутков. – М.: Внешсигма, АСТ,
1999.

Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996.

Чудесные мгновения. – М.: Астрейя, все номера с 2000 года.

Юкина Л.Ж. Куклы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение и пояснительная записка к программе.....	3
Учебно-тематический план и содержание курса.....	11
Основные элементы технологии и их особенности в нумерации, соответствующей заданиям учебно-тематического плана.....	18
Основные элементы технологии.....	18
Особенности технологии изготовления отдельных Учебных изделий в нумерации, соответствующей заданиям учебно-тематического плана.....	21
Народные традиции лоскутного шитья как элемент эстетичес- кого воспитания детей и подростков.....	30
Будни и праздники лоскутного клуба. Иллюстрации.....	33
Рецензия на программу образовательного курса «Ситцевая звезда».....	43
Литература.....	45

Сборник подготовлен к изданию сектором по издательской деятельности информационно-методического отдела и отделом народных промыслов и ремёсел Дворца народного творчества «Авангард».

Ответственный за выпуск – Коровина Л.А.

Литературный редактор – Бодюл Н.Н.

Дизайн, вёрстка, макет – Филимонова И.Н.

Наш адрес: 634063, г.Томск, ул. Бела Куна,20

☎(382-2) 64-65-14

e-mail: filimavangard@gmail.com;

sii-avangard2016@yandex.ru

Первое издание сборника – 2008 г.

Сборник перемакетирован и издан дополнительным тиражом в 2017 г.

