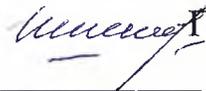

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет художественной культуры
Кафедра декоративно-прикладного искусства

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 Г.Ф.Шауро

17.02 2025г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 Е.В.Пагоцкая

17.02 2025г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

для специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство

Составитель:

Н.А. Аждер,

старший преподаватель кафедры

декоративно-прикладного искусства

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета факультета

Протокол № 6 от 17.02.2025

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н.А. Аждер, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Б.А. Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент;

В.М. Ушакова, профессор кафедры психологии и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор педагогических наук

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 5 от 27.12.2024);

Советом факультета художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 17.02.2025).

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	7
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	52
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	61
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	68

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Материаловедение и технологии» является одним из важных этапов профессиональной подготовки студентов по специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство.

Содержание учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Материаловедение и технологии» включает сведения о технических и технологических возможностях материалов для создания произведения декоративно-прикладного искусства необходимые будущему педагогу-художнику в его профессиональной деятельности.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

Основное содержание учебно-методического комплекса составляет теоретический и практический материал, направленный на развитие знаний у студента о специфике пластических и физико-химических свойств материалов декоративно-прикладного искусства, а также техник и технологий создания произведений ДПИ и народных ремёсел. Содержатся задания на освоение техник и технологий использования материалов, изучение особенностей традиционных и современных форм и видов декоративно-прикладного искусства и выполнение учебной работы в материале.

Учебная дисциплина «Материаловедение и технологии» в техниках и способах использования материалов имеет непосредственную связь с такими дисциплинами как «Народное декоративно-прикладное искусство», в разработке и методике построения художественного произведения с дисциплинами «Композиция», «Основы дизайна», «Проектная графика», «Художественное проектирование». В решении вопросов цветовой гармонии в проектных разработках студентов имеет непосредственную связь с дисциплиной модуля «Цветоведение».

Целью учебно-методического комплекса «Материаловедение и технологии» является изучение специфики материалов и технологий традиционных и современных видов декоративно-прикладного искусства, их грамотное использование по принципам технологичности, соединении между собой в работе в материале с учетом функциональности, художественной

гармонии и эстетичности. Основное внимание уделяется практической работе выполнения предметов декоративно-прикладного искусства.

В теоретической и практической частях УМК собраны методические материалы, в которых рассматриваются основные положения теории материаловедения, раскрывается специфика материалов декоративно-прикладного искусства, их использование в авторских работах. Студенты могут ознакомиться со способом соединения различных видов материалов. Даются технические навыки в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного искусства.

Материалы УМК направлены на умения анализировать и переосмысливать традиционные техники и технологии различных видов ремесел для создания самостоятельных работ декоративно-прикладного искусства, способствуя формированию ценностного отношения к традиционной и мировой художественной культуре.

Освоение дисциплины должно обеспечить формирование у студентов следующей компетенции:

- СК-9 – применять различные материалы и технологии при изготовлении изделий народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.

В результате изучения дисциплины «Материаловедение и технологии» студент должен **знать**:

- специфику предмета материаловедение;
- строение и характеристику материалов декоративно-прикладного искусства;
- основные технологические особенности и техники изготовления предметов декоративно-прикладного искусства;
- способы декора предметов декоративно-прикладного искусства;
- основы разработки физических и конструктивных особенностей предмета декоративно-прикладного искусства;

В результате изучения дисциплины «Материаловедение и технологии» студент должен **уметь**:

- выполнять в материале предмет ДПИ с учетом специфики физических и технологических особенностей выбранного материала;
- выполнять работу с учетом художественно-стилистических особенностей, а также приемов изготовления произведений;
- оптимально выбирать материал, технологию изготовления предмета ДПИ для реализации художественного замысла.

В результате изучения дисциплины «Материаловедение и технологии» студент должен **владеть**:

- методом системного анализа объекта изготовления;

- навыками ведения технологичной разработки предмета ДПИ;

Учебно-методический комплекс «Материаловедение и технологии» базируется на принципах научности, осмысленности, доступности и посильности, систематичности и последовательности в решении технико-исполнительских задач и предусматривает использование в образовательном процессе таких методов научно-творческого познания, как наблюдение, сравнение, обобщение, метода анализа и синтеза.

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, разработанным в учреждении высшего образования. Критерий оценки проектных разработок студентов включает: полноту и глубину анализа темы учебного задания; обоснованность проектного решения и его взаимосвязь с тенденциями и перспективным развитием направления; единство предметного содержания и предметной формы; целостность, рациональность, гармоничность, новизна решения тематического задания; степень возможности практического применения разработки; полнота и качество исполнения тематического задания.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Материаловедение и технологии» предусмотрено 34 аудиторных часа. Форма аттестации по учебной дисциплине – экзамен в форме просмотра.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Дисциплина «Материаловедение и технологии» направлена на изучение специфики материалов и технологий создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Формируются знания по строению и характеристике выбранных материалов, исходя из вида декоративно-прикладного искусства. Изучаются художественно-стилистические особенности, а также особенности применения технологий на всех стадиях изготовления произведений художественного текстиля, декоративной росписи, художественной обработки соломы и лозы, вытинанки, художественной обработки дерева, керамики.

Формируются знания и понимание у студентов художественно-проектной грамоты, направленной на создание предметов ДПИ по принципам технологичности, максимальной функциональности, художественной гармонии и эстетичности.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

1. Введение. Специфика материалов декоративно-прикладного искусства

За период развития сформировались определенные формы декоративно-прикладного искусства. Видами декоративно-прикладного искусства принято называть разделы, которые проявляются в его специфических технологиях и функциях. Художественный текстиль, художественный металл, художественная обработка дерева, нетканые изделия (войлок, кожа) и др. связаны с материальными первоисточниками: волокном, металлом, деревом, кожей животного, шерстью и т.д.

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) охватывает широкий спектр материалов, каждый из которых обладает своей спецификой и влияет на конечный результат произведения.

Материаловедение - наука, изучающая строение и свойства материалов и устанавливающая связь между составом, строением и свойствами, а также разрабатывающая пути воздействия на их свойства с целью получения необходимых эксплуатационных характеристик.

Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве - это междисциплинарная область, которая изучает свойства, структуру, технологии обработки и применения различных материалов, используемых для создания художественных и функциональных объектов. Оно играет

ключевую роль в понимании того, как материалы влияют на эстетику, долговечность и функциональность произведений искусства. В контексте ДПИ материаловедение имеет свою специфику, связанную с художественными задачами и традиционными ремесленными техниками.

Специфика материаловедения в ДПИ:

1. **Художественная направленность:** В отличие от классического материаловедения, которое ориентировано на технические и инженерные задачи, в ДПИ акцент делается на эстетических свойствах материалов (цвет, текстура, блеск, прозрачность и т.д.), а также на их способности передавать художественный замысел автора.

2. **Традиционные и современные материалы:** Изучаются как традиционные материалы (дерево, металл, керамика, стекло, текстиль), так и современные (полимеры, композиты, синтетические волокна), которые могут использоваться в художественных целях.

3. **Ручная обработка и технологии:** В ДПИ большое внимание уделяется ручным техникам обработки материалов, которые часто передаются из поколения в поколение. Однако современное материаловедение также включает изучение новых технологий, таких как 3D-печать, лазерная резка и др.

4. **Экологический и культурный контекст:** В ДПИ важно учитывать экологическую безопасность материалов, а также их культурное и историческое значение. Например, использование натуральных материалов может быть связано с традициями конкретного региона или этноса.

К основным направлениям изучения материаловедения в ДПИ можно отнести:

1. Изучение свойств материалов:

- Физические свойства (плотность, твердость, упругость, теплопроводность).
- Механические свойства (прочность, пластичность, хрупкость).
- Художественные свойства (цвет, текстура, фактура, прозрачность).
- Химические свойства (устойчивость к коррозии, воздействию окружающей среды).

2. Технологии обработки материалов:

- Традиционные техники (резьба по дереву, ковка, литье, ткачество, вышивка).
- Современные методы (лазерная резка, 3D-моделирование, использование станков).

- Комбинирование различных материалов и техник для создания уникальных эффектов.

3. **Исторический и культурный аспект:**

- Изучение традиционных материалов и техник, используемых в разных культурах и эпохах.

- Анализ влияния материалов на стиль и развитие художественных направлений.

4. **Эксперименты с материалами:**

- Создание новых материалов или модификация существующих для достижения уникальных художественных эффектов.

- Исследование возможностей сочетания традиционных и современных материалов.

5. **Экологический подход:**

- Изучение экологически чистых материалов и технологий.

- Разработка методов утилизации и переработки материалов в ДПИ.

Рассмотрим основные характеристики материалов, используемых в ДПИ:

- **Дерево:** Используется в резьбе, инкрустации, изготовлении мебели. Изучаются породы дерева, их текстура, цвет, устойчивость к деформации.

- **Металл:** Применяется в ювелирном искусстве, ковке, чеканке. Важны свойства металлов (пластичность, ковкость, цвет после обработки).

- **Керамика и стекло:** Изучаются технологии обжига, глазурования, создания декоративных эффектов.

- **Текстиль:** Исследуются виды тканей, красителей, техники ткачества, вышивки, аппликации.

- **Полимеры и композиты:** Современные материалы, которые позволяют создавать легкие и прочные объекты с уникальными свойствами.

- **Бумага:** Бумага применяется в вытинанке, вырезанке. Особенности: Лёгкость и доступность. Возможность создания сложных форм и композиций. Чувствительность к влаге и механическим повреждениям.

- **Пластик и полимеры:** Специфика: Современные материалы, используемые в создании декоративных изделий, скульптурных форм. Особенности: Лёгкость обработки. Широкая цветовая гамма. Долговечность, но экологические вопросы.

- **Кожа:** Специфика: Кожа используется в создании аксессуаров, обуви, декоративных панно, тиснении. Особенности: Прочность и эластичность. Возможность создания рельефных узоров. Требует специального ухода.

Природные материалы широко используются в декоративно-прикладном искусстве благодаря своей экологичности, доступности и уникальным эстетическим свойствам. Они позволяют создавать изделия с неповторимой текстурой, цветом и формой.

Преимущества использования природных материалов:

- Экологичность.
- Уникальность каждого материала.
- Возможность создания изделий с естественной красотой.
- Связь с традициями и культурным наследием.

Смешение материалов в декоративно-прикладном искусстве открывает широкий спектр возможностей для творчества, позволяя автору экспериментировать с текстурами, формами, цветами и функциональностью. Это направление не только расширяет границы традиционных техник, но и создает новые эстетические и концептуальные горизонты. В тоже время требует знания свойств каждого материала.

Каждый материал в декоративно-прикладном искусстве имеет свои уникальные свойства, которые определяют его применение, технику обработки и эстетические качества. Выбор материала зависит от замысла художника, традиций и функционального назначения изделия.

Значение материаловедения в ДПИ

Материаловедение в ДПИ помогает художникам и мастерам:

- Выбирать оптимальные материалы для реализации художественного замысла.
- Сохранять и восстанавливать произведения искусства.
- Экспериментировать с новыми материалами и технологиями.
- Сохранять традиционные техники и материалы, передавая их будущим поколениям.

Таким образом, материаловедение в декоративно-прикладном искусстве - это важная область, которая соединяет науку, искусство и ремесло, обеспечивая развитие как традиционных, так и современных направлений в творчестве.

2. История развития народного декоративно-прикладного искусства

Особенность декоративно-прикладного искусства состоит в том, что искусство вещи не свободно от бытовых вопросов жизни. И в точке своего возникновения, и на протяжении всей истории декоративно-прикладное искусство формируется благодаря двум причинам. Первая – это оптимизация формы предмета, зависящая от назначения и технологической эволюции. Динамичная форма наконечника стрелы, мягкая округлость изделий

корневого плетения, красота рационального кроя костюма и многое другое свидетельствуют о важнейшем значении функции предмета, материала, инструмента, технологии изготовления. В общем виде данную причину можно именовать законом формы предмета.

Вторая причина формирования декоративно-прикладного искусства заключается в необходимости передачи образов мира в условно-изобразительной форме. Изображение как вид искусства возникло в дописьменную эпоху, играло роль источника знаний, выраженных мифопоэтическими и сакральными представлениями. В некоторых случаях оно трансформировалось в атрибуты письменности и сохранялось в разных странах как система понятий в форме рунического знака, иероглифа. И сегодня декоративно-прикладное искусство сохраняет художественно-образные особенности сложения искусства: символики отдельных изображений; их комбинации; сюжетной жанровой пластики фигуративных схем, воплощенных в декоративной форме; орнаментальных построениях и напоминает о связи с изобразительным искусством и возможностях изображения, выраженных декоративными средствами. Вторую причину можно именовать законом декора. И материально-технологическое обеспечение, и декоративно-изобразительное творчество связаны задачей целостности предмета и выступают основой художественного синтеза.

Изучение традиций декоративно-прикладного искусства помогает полнее узнать арсенал художественно-выразительных средств, усвоить законы художественной формы предмета, типические особенности его исторически сложившихся атрибутов. Знание теории декоративно-прикладного искусства, специфики факторов, влияющих на форму изделий, причин, определяющих декоративные свойства изображения необходимо, так как способствует формированию целостного взгляда на художественное содержание декоративно-прикладного искусства.

Декоративно-прикладное искусство Беларуси зародилось в эпоху раннего каменного века. Оно практически проходит тот же путь освоения жизненного пространства, как у других народов мира. Находки свидетельствуют о том, что человек этой эпохи уже обладал воображением, наблюдательностью, эстетическим чутьем. К этому времени он научился делать глиняную посуду, украшать ее условным орнаментальным узором. Проходили тысячелетия, в эпоху бронзового и железного веков расширился ассортимент изделий из меди и бронзы, железа. Хозяйственная деятельность развила и обогатила материальную и духовную жизнь человека, связала его с календарным циклом, вызвала интерес к законам природы, к небесным светилам. Все это нашло отражение в художественном творчестве.

С разделением общества на классы, становлением феодального государства декоративно-прикладное искусство выделяется в самостоятельную отрасль художественной деятельности. На его развитие активно влияют торговые и культурные связи с государствами Западной и Восточной Европы. Именно в это время складываются основы ремесел, которые благополучно существуют до наших дней.

Вторая половина XVII века подготовила расцвет декоративно-прикладного искусства в XVIII веке - мануфактурные производства художественного стекла, ковров, гобеленов, фаянса, литья из металла, резьба по дереву и др. XVIII век – золотой век расцвета белорусского декоративно-прикладного искусства: стеклоделия и ковроткачества, изготовления фаянса и оружия, шелковых тканей, литья металла, резной и токарной посуды. Развитие мануфактур. Во второй половине XIX века с развитием капитализма, с ростом фабрично-заводской продукции приходят в упадок цеховые и мануфактурные ремесла. И в это же время начинают развиваться народные ремесла, которые обогащаются новыми формами и видами – ткачество, вышивка, роспись, архитектурная резьба, ковка, соломоплетение и т.д.

Следует отметить, что белорусское народное искусство развивалось преимущественно в форме домашнего производства. Промыслами были лишь гончарство, набойка, в некоторой степени – плетение, а с конца XIX в. - и роспись.

Традиционное народное искусство отличается своей целостностью, синкретичностью, органической связью с бытом и жизнью народа. Являясь, по существу, бытовым, оно формировало соответствующие эстетические критерии и потребности. Предметы народного искусства как результат народного творчества удовлетворяли в первую очередь бытовые, жизненные, практические потребности и одновременно обеспечивали полноту духовной деятельности.

Тенденция обновления характерна для народного искусства на всех этапах его бытования, что обусловило разные формы его современного проявления, характер изделий, их художественное решение. Изменение места, роли и назначения изделий современных ремёсел и промыслов вносит соответствующие коррективы в их характер, ассортимент, формы, декор. На первый план выдвигаются декоративные, художественные задачи.

Рассматривая художественное ткачество, наиболее распространённым является ткачество рушников, требующих меньше времени и материалов. Ткать их можно на компактных узких станках, которые, тем не менее,

позволяют применять все традиционные техники: многоремизную, браную, выборную, переборную, закладную и разреженную.

Технология ткачества поясов определяет разнообразие и вариативность изделий. Все известные традиционные техники (на дощечках, на ниту, на бердечке) не требуют громоздкого сложного оборудования, необходимые же довольно простые приспособления легко может изготовить каждый.

Текстильные изделия, декорированные традиционными техниками счётного шитья, виду своей трудоёмкости и несоответствия новым веяниям в народной культуре вышли из быта, но сегодня целенаправленно возрождаются в своём традиционном ромбогеометрическом характере и красно-белой колористике. Одно из направлений использования таких видов вышивки - уверенно набирающая популярность практика декора ими компонентов одежды национального характера (чаще используется имитация вышивки печатным способом).

Такой вид вышивки, как полихромная произвольная гладь растительного характера по-прежнему продолжает выполнять декоративную роль в интерьере народного жилища (главным образом сельского), хотя далеко не в массовых масштабах, да и в географическом отношении весьма неравномерно: в северных регионах она в лучшем случае сохранилась в виде прежних образцов, на Полесье же и в настоящее время ею продолжают заниматься.

Полихромная произвольная гладь получила распространение в народном быту сравнительно поздно, однако органически включилась в контекст белорусского народного искусства XX в. с его процессами повышенного декоративизма, замены древних ромбогеометрических мотивов символического характера более поздними реалистическими, отражающими живые образы природы.

Колористическую сочность и яркую декоративность демонстрируют также тканые дорожки половички («ходнікі») из текстильных обрезков.

Заметное явление в современном народном текстиле крайнего запада Брестчины - двухосновное ткачество, в своё время, распространённое в ряде деревень Каменецкого района. С падением спроса и утратой прежней роли в традиционном быту трудоёмкие и дорогие двухосновные ковры ткать практически перестали, однако в наше время традицию возродили: в 2000 г. в д. Подбела Каменецкого района организовали школу двухосновного ткачества.

Богато и разнообразно современный народный текстиль Брестчины представлен ткаными и вышитыми рушниками - пожалуй, наиболее характерными образцами жизнеспособности народной художественной культуры Западного Полесья. Эта жизнеспособность поддерживается ещё не

утраченными в регионе бытовыми, эстетическими, духовными потребностями - например, использованием в семейной обрядности.

Творчество немногочисленных ткачих старшего поколения позволяет составить определённое представление о характере современного народного художественного текстиля Гомельщины. В современном художественном ткачестве превалирует односторонний перебор с его яркой полихромией и повышенной декоративностью. Преобладают изделия характерной для региона замкнутой композиции из 6-8 крупных геометрических или стилизованных растительных ромбов, квадратов, восьмиугольников, расположенных обычно в два ряда по центру, по краям - обрамление из мелких цветов, листьев, зигзагообразных фигур. Колористика мажорная, насыщенная, сочетания цветов бывают самые невероятные, но такая полихромия обычно объединяется глубоким чёрным фоном.

Из всего прежнего разнообразия местных рушников до сегодняшних дней традицию сохраняют и поддерживают разве только знаменитые неглюбские. Правда, положение неглюбского ткачества непростое: значительная часть населения Неглюбки и окрестных деревень отселена, почти не стало ткачих старшего поколения, которые бы по традиции садились за кросна.

Внимание и заинтересованность в возрождении и развитии народного искусства, в т.ч. и народного текстиля, демонстрирует Витебская область. К концу 1980-х гг. в своих традиционных видах ткачество здесь, как и на соседней Могилёвщине, было уже довольно редким занятием, вышла из быта даже популярная в своё время полихромная гладьевая вышивка. Однако на различных выставках, фестивалях именно Витебщина демонстрирует народный художественный текстиль в различных возрождённых на современном уровне видах и формах.

Последовательно и целенаправленно традиции местного текстильного искусства возрождают в Городокском доме ремёсел и фольклора. Основываясь на результатах активной исследовательской деятельности, мастерицы М.Гуцо, Т.Мисникова и О.Реут восстановили одну из самых характерных для региона, затем практически забытую технологию - разреженное ткачество.

Современное народное художественное ткачество Гродненщины демонстрирует приверженность к следующим текстильным техникам - многоремизной, браной, одно- и двухстороннему перебору. Почти угасшую традицию изготовления двухосновных ковров возродила В.Белокоз в д.Гудевичи Мостовского района, творчество которой стимулируется выставочной и фестивальной деятельностью.

Народное художественное ткачество Минщины демонстрирует относительную жизнеспособность в южных, соседних с Полесьем, районах. Здесь ещё сохранились очаги народного художественного творчества в традиционных формах бытования. Именно здесь регулярно проводятся праздники-конкурсы ткачества «Матчыны кросны», «Беларускі пояс», «Млечны шлях ад рук бабулі» и др. Картину современного художественного ткачества в регионе определяют покрывала и ковры в технике одностороннего перебора с полихромным декором на чёрном фоне.

Активным очагом традиционного ткачества является агрогородок Семежево, где организован Копыльский районный центр ткачества. Вокруг него группируются широко известные мастерицы: В.Киеня, В.Гладкая, Н.Горошня, О.Шикуть и др. Несомненное их достижение - возрождение закладной техники ткачества, когда-то характерной для местных рушников, однако уже в довоенное время практически забытой.

Традиции народного художественного текстиля во многих регионах Беларуси относительно жизнеспособны. Некоторые его виды по-прежнему живут в естественной среде, однако наиболее заметные результаты дают целенаправленные усилия по их поддержке и возрождению, связанные с различными организованными на современном уровне формами передачи и преемственности традиций.

Деревообработка

Гораздо более скромное место в современной культуре Беларуси занимают такие когда-то распространённые ремёсла, как различные виды деревообработки. Ныне большинство изделий из дерева либо вышло из практического употребления, либо создаётся промышленным способом из других материалов. Это касается, например, многочисленных видов деревообработки, которые можно объединить общим термином «бытовая резьба». Вышли из употребления самодельная деревянная мебель, многие виды предметов быта и орудий труда, в т.ч. целый комплекс деревянных приспособлений для прядения и ткачества, чаще, чем другие изделия, украшавшихся различными видами резьбы.

На волне интереса к экологически чистым материалам возрождается практически забытое бондарное ремесло, в основном в прежних формах - для традиционного применения. В г.Иваново (Брестская область) открыта школа бондарного ремесла, где возрождают и продолжают традиции местного промысла.

Современные мастера заметно расширяют ассортимент изделий, обогащают их формы, нередко дополняют их резным декором, что не соответствовало традиционной бондарной посуде. Применение древесины с красивой текстурой, деревянных обручей придаёт заметные декоративные

качества даже традиционным чисто утилитарным формам. Таковы, например, изделия М.Куксы (г.Гродно), В.Станкевича (г.Глуск), А.Иванейчика (аггородок Морочь Клецкого района Минской области) и др.

Из всех видов современной художественной обработки дерева наиболее заметно и динамично развивается деревянная скульптура, хотя и существенно изменила характер, содержание, тематику. Традиционно она имела культовое назначение - для храмов, капличек, мемориальных столбов и придорожных крестов, в современном звучании разрабатываются фольклорные, литературные, исторические, бытовые образы и сюжеты.

Плетение. Соломоплетение

Среди различных видов плетения из природных материалов ярким явлением в современном народном творчестве, своеобразным национальным феноменом в культуре Беларуси можно считать соломоплетение. В его основе - изделия бытового и декоративного назначения, но прежде всего - традиционная аграрно-обрядовая пластика и атрибутика, связанная с магическими представлениями древних земледельцев.

Уже в середине XX в. с уходом в прошлое ручной жатвы, практически все обычаи и связанная с ними соломенная атрибутика утратили прежнее значение. Современные мастера соломоплетения вобрали, переосмыслили и переработали опыт предшественников, однако при этом смогли выйти на новый, значительно более высокий уровень в этой области творчества: от условно-символических, весьма простых по форме изделий аграрно-обрядового назначения - до подлинных произведений искусства. Заметно изменился характер изделий, иным стало их назначение, обогатились способы плетения и приёмы декорирования. Однако все эти особенности не говорят об отрыве современного соломоплетения от традиций. В лучших работах современных мастеров-соломоплетельщиков чувствуется прочная народная основа, прямое или опосредованное продолжение и развитие давних традиций этого оригинального художественного ремесла.

Характер изменений в современном художественном соломоплетении иллюстрирует творчество ныне широко известных мастериц: небольшие фигурки козчиков, коников, птичек Л.Лось отличаются простыми, выразительными формами, построенными по тем же принципам, что и прежние, аграрно-обрядового назначения, - изгибанием и перевязыванием двух-трёх пучков соломы. В то же время с творчеством Т.Агафоненко и Л.Гловацкой связано новое слово в современном соломоплетении. Если традиционные фигурки имели определённые, относительно небольшие размеры, ограниченные длиной соломинок в пределах междоузлий, то художницы стали плести свои изделия на каркасе из соломы с последующим

оформлением его различными плетёнками и фактурами. Это значительно обогатило пластику, увеличило объёмы, расширило творческие возможности. Их кони, петухи, павлины, олени с роскошными гривами, хвостами, рогами, изящными головками, необычайным оперением величественны и монументальны и одновременно декоративны.

Разнообразием творческих почерков, широтой диапазона изделий отличаются произведения многих современных мастеров соломоплетения: различные анималистические изображения, декоративные элементы, изделия утилитарно-декоративного назначения.

Популярна сегодня также аппликация соломой по ткани или картону, технология которой даёт широкие декоративные и художественные возможности. Основываясь на традициях украшения соломенными узорами настенных ковров, вышедших из быта ещё в середине прошлого века, современные мастера разработали новую стилистику. Это уже не прежние полутораметровые ковры, а небольшие декоративные панно, причём чаще всего в качестве основы берётся не ткань, а твёрдый картон с рельефной поверхностью, тонированный в тёмные цвета, нередко с тональной растяжкой или переходами одного цвета в другой. На этом фоне и выклеиваются стилизованные, развёрнутые на плоскости, современные по звучанию композиции с включением растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов. Как правило, применяется солома естественных оттенков, их гармоничное сочетание даёт чрезвычайно декоративные решения.

В целом современное художественное творчество с соломой, за которым прочно укрепилось энциклопедическое определение «белорусская соломка», - едва ли не самое яркое явление в национальной культуре, представляющее собой живой динамический процесс, творческое развитие традиций давнего ремесла, прежде прочно связанного с аграрной обрядностью, а сегодня - с удовлетворением главным образом художественных запросов.

Лозоплетение всегда основывалось на удовлетворении главным образом бытовых потребностей, эта же функция определяет характер и большинства современных изделий из лозы. Отточенные за столетия формы плетёной посуды, во многом продиктованные упругостью материала, практически не имеют нужды в каком-либо совершенствовании, если, конечно, не меняют прежних функций и назначения. Таковы, например, традиционные корзины («кошыкі»), не утратившие своей роли и назначения. Их изготовление продолжает своё бытование в виде традиционного домашнего ремесла либо промысла. Ярко выявленная утилитарность диктует отработанную многими поколениями плетельщиков простоту и

конструктивность, прочных округлых форм, почти одинаковых по всей Беларуси.

В то же время многие мастера обращают внимание на повышение декоративных качеств изделий. Чаще всего лоза очищается от коры, в одних и тех же изделиях могут сочетаться прутья разной толщины и цвета, в чём не имели нужды традиционные корзины хозяйственного назначения. В определённых границах могут варьироваться и формы - становятся уплощёнными, прямоугольными и др. Не теряя своей прежней хозяйственной функции, такие изделия одновременно приобретают и определённые декоративные качества.

Гончарство

К концу 1980-х гг. гончарство, прежде весьма распространённое ремесло, - было практически в полном упадке, поддерживали традицию лишь единичные мастера старшего поколения. Насыщение рынка относительно дешёвой и практичной фарфоровой, металлической, стеклянной посудой промышленного производства стало активно вытеснять из быта традиционные гончарные изделия.

Целенаправленные усилия по возрождению традиций ремесла, забытых технологий, прежнего ассортимента привели к успеху, что видно в творчестве современных художников-гончаров. Типично народным характером отличается керамика мастеров, генетически связанных с местным промыслом. Работая в прежних центрах гончарства, продолжение местных традиций становится естественным и органичным, например, для школы гончарства в д.Городная (Столинский район Брестской области). Уникальная фляндрованная керамика, когда-то прославившая промысел, возрождена в г.п. Ивенец (Воложинский район Минской области). Местные особенности ремесла прослеживаются в творчестве мастеров Витебщины: А.Любимова (г.п. Оболь Шумилинского района), С.Рымдёнка (агрогородок Германовичи Шарковщинского района), Е.Боровцовой (г. Городок), С.Шункевича (г. Витебск), А.Вишневого (г. Докшицы) и В.Безрукова (агрогородок Ореховно Ушачского района). Восстановлены практически забытые технологии ремесла: дымление, обваривание, а также характерное только для Поозёрья «пеленание» берестяными лентами.

Возрождена традиция лепки глиняной фигуративной пластики. Основным источником стали музейные коллекции и литературные материалы. В большинстве случаев современная глиняная игрушка носит обобщённый, «общебелорусский» характер, сохраняя национальные особенности. Таковы работы В. Яковенко (г. Кричев), И.Дашкова (г. Минск), Н.Протасени (г. Солигорск) и др. Мастера Витебщины возродили традиции

местной глиняной игрушки, она включена в Государственный реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Художественная роспись

Художественная роспись в традиционной культуре белорусов представлена расписными коврами на ткани и свадебными сундуками. Последние вышли из народного быта уже в середине прошлого века; традиция росписи настенных декоративных ковров продержалась на Поозёрье несколько дольше, но вскоре и она была практически забыта. Основой для творческих поисков современных мастеров являются традиции народных художественных росписей, сохранившихся в виде либо музейных образцов. Возрождение и развитие традиций художественной росписи по ткани идет через создание декоративных панно, демонстрирующих профессиональную, сознательную интерпретацию композиции, колористики, характера традиционных расписных ковров.

Возрождённая традиция росписи ковров Поозёрья включена в Государственный реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В традиционном виде возродилось декорирование пасхальных яиц-писанок. Связанный с народным сельскохозяйственным календарём, известный ещё со времён язычества всем славянским и некоторым соседним народам, позже этот обычай был приурочен к христианскому празднику Пасхи. Характерный декор писанок во многом определяется особенностями технологии - воскования. Заключается она в нанесении воскового узора на поверхность яйца для сохранения естественного цвета скорлупы при окраске. Узор наносится с помощью или специальной жестяной воронки-писака, или острого предмета, обычно гвоздика, воткнутого в палочку. На поверхность яйца ими наносятся восковые линии, точки, капельки. Эти простые элементы и составляют основу декора писанок практически на всей территории бытования подобной техники росписи. Разнообразное комбинирование этих элементов позволяет добиваться бесчисленного количества вариантов декора. Можно выделить несколько устойчивых мотивов, в первую очередь это традиционный круг-роетка из капелек, расположенных остриями к центру. Образуется выразительная композиция, явно выдающая древнее символическое (солярное) происхождение. На её основе создаются различные новые варианты декора: в виде цветка с соединёнными остриями капелек, дубового листочка и т.д.

В своём «классическом» варианте воскование активно бытует в некоторых уголках Гродненщины, в частности в г.п. Сопоткин - центре живой традиции писанкарства.

Вытинанка

Возрождено на новом уровне и включено в современный культурный контекст искусство создания ажурных узоров из бумаги – вытинанка. Этот оригинальный вид народного творчества в конце XIX в. и особенно в 1-й половине XX в. пережил непродолжительный, но заметный расцвет – ажурные бумажные узоры можно было видеть почти в каждом доме. Некоторое оживление традиции наблюдалось в послевоенные годы, когда деревня нуждалась в оперативных, недорогих средствах украшения интерьера, затем вытинанка практически исчезла из народного быта.

В наши дни вытинанка – один из наиболее популярных видов современного народного творчества. Заметно изменился её характер: от простых, скромных в художественном отношении орнаментально-декоративных изделий – до сложносюжетных произведений станкового характера.

Общая заинтересованность в возрождении наследия традиционной культуры, доступность материала, лёгкость работы с ним, широкие творческие возможности вызвали рост интереса к искусству вытинанки.

Особо значительную роль в этих процессах сыграли мастера г. Молодечно. При музыкальном колледже имени М.К. Огинского было открыто отделение декоративно-прикладного искусства. Тематика работ широкая: композиции орнаментально-декоративного характера, белорусская мифология, архитектурное наследие. Работы в большинстве случаев традиционно монохромные, однако художественные задачи решаются не менее успешно, чем в живописных произведениях станкового характера.

Возрождение и активное включение вытинанки в современные культурные процессы повлекли изменения в её характере, стилистике, назначении. Иными стали сферы применения и назначения вытинанки. Традиционный декор народного жилища, в котором вытинанка выполняла роль белых занавесок на окнах, розеток-цветков на оконных стёклах, салфеток на мебели, украшения полок, рамок, икон, а чёрные или полихромные узоры наклеивались непосредственно на белёные стены ушел. Современная вытинанка – это художественное явление с собственными задачами, законами, стилистикой. Этот оригинальный вид творчества включён в Государственный реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Кузнечное ремесло

Заметную ориентацию на профессиональное декоративно-прикладное искусство демонстрирует когда-то весьма уважаемое как в городском, так и сельском быту кузнечное ремесло. Возрождение и развитие художественнойковки в наше время вызвано не только ростом интереса к культурному наследию и их возрождению, но и конкретными практическими запросами.

Кузнечное ремесло оказалось затребуемым в усадебном строительстве. Кованые архитектурные детали и компоненты органически сочетаются с постройками из современных материалов. Активизировалась и реставрационная деятельность, восстанавливаются заброшенные и возводятся новые культовые сооружения, где также применяется ручная художественнаяковка.

Традиционное народное искусство отличается своей целостностью, синкретичностью, органической связью с бытом и жизнью людей. Являясь, по существу, бытовым, оно формировало соответствующие эстетические критерии и потребности. Предметы народного искусства как результат народного творчества удовлетворяли в первую очередь бытовые, жизненные, практические потребности и одновременно обеспечивали полноту духовной деятельности. Народное искусство отображало в образах, формах, символах, отшлифованных столетиями, миропонимание этноса, привносило духовное начало в повседневность. В декоре жилища, орудий труда, одежды, предметов быта народное искусство материализовало образное мышление народа, его коллективные материальные и духовные потребности.

Роль и место народного искусства в жизни общества изменились - в первую очередь следует отметить главную особенность современного народного искусства - почти полную утрату когда-то основных для него бытовых, практических, утилитарных или обрядовых функций. Осталась в прошлом когда-то существенная основа народного творчества. Возможность приобрести одежду, мебель, посуду, украшения, орудия труда, предметы быта и другие необходимые вещи промышленного производства снимает необходимость в их собственноручном изготовлении. Остались в прошлом многие традиционные обряды и обычаи (например, целый комплекс обрядов, связанный с ручной жатвой). В некоторой степени прежние бытовые, утилитарные функции продолжают оставаться за лозоплетением, гончарством, отдельными видами деревообработки (например, за производством бондарной посуды, резьбой ложек), ковкой (изготовлением архитектурных компонентов), текстилем (ткачеством и вязанием половиков и дорожек), но демонстрируют заметные изменения в характере, формах, назначении изделий.

Изменение места, роли и назначения изделий современных ремёсел и промыслов вносит соответствующие коррективы в их характер, формы, декор. На первый план выдвигаются декоративные, художественные задачи. Устойчивость традиций и преемственность являлись созидательной силой для сохранения самобытной культуры. В изобразительном творчестве для народного искусства характерны: стилизация, образное подчеркивание характерных особенностей объекта изображения, выделение главного,

контрастное соотношение цветовых тонов. На современном этапе с изменениями духовных запросов человека в социальной сфере традиционное искусство народов мира продолжает развиваться, органично обогащаясь за счет индивидуального вклада отдельных мастеров, расширения технологических возможностей, применения новых материалов.

3. Материалы как фактор выразительности в народном декоративно-прикладном искусстве

Материалы играют ключевую роль в создании выразительности в народном декоративно-прикладном искусстве. Они не только определяют технические возможности создания произведения, но и влияют на его эстетику, символику и культурное значение.

Материалы в народном декоративно-прикладном искусстве служат основой для создания произведений, и несут в себе глубокий культурный и символический смысл. Их выбор, обработка и использование отражают традиции, мировоззрение и эстетические идеалы народа. Благодаря материалам произведения народного искусства приобретают уникальную выразительность, сохраняя связь с природой и историей.

Рассмотрим основные аспекты, по которым материалы можно анализировать в контексте выразительности:

1. Физические свойства материалов

Фактура и текстура: Фактура и текстура - это важные понятия в декоративно-прикладном искусстве, которые играют ключевую роль в создании визуального и тактильного восприятия произведения. Они помогают художнику передать задуманный образ, подчеркнуть особенности материала и усилить эстетическое воздействие на зрителя.

Фактура – это характер поверхности материала, который определяется его физическими свойствами и способом обработки. Она может быть гладкой, шероховатой, зернистой, рельефной и т.д. Фактура зависит от материала (дерево, металл, ткань, керамика) и техники, которую использует автор работы. Например:

- В керамике фактура может быть глянцевой (после глазурования) или матовой (без покрытия).
- В текстиле фактура создается за счет плетения нитей, использования разных тканей (шелк, шерсть, лен) или декоративных элементов (вышивка, аппликация).
- В дереве фактура проявляется через естественный рисунок волокон или резьбу.

Фактура часто используется для передачи тактильных ощущений и создания выразительности. Например, в декоративных панно или

скульптурах рельефная фактура может подчеркивать объем и динамику формы.

Текстура - это визуальный рисунок или узор, который образуется на поверхности материала. Она может быть естественной (например, рисунок древесных волокон, прожилки мрамора) или искусственно созданной (гравировка, роспись, тиснение). Текстура часто используется для имитации природных материалов или для создания декоративных эффектов. Например:

- В деревянных изделиях текстура подчеркивает красоту природного материала.
- В тканях текстура может создаваться за счет узоров, набивки или вышивки.
- В керамике текстура может быть нанесена с помощью росписи, гравировки или использования специальных глазурей.

Текстура играет важную роль в декоративно-прикладном искусстве, так как она добавляет визуальную сложность и интерес к произведению, привлекая внимание зрителя.

Фактура и текстура тесно связаны между собой. Фактура определяет физические свойства поверхности, а текстура - ее визуальное восприятие. Например, в деревянной мебели фактура может быть шероховатой или гладкой, а текстура - проявляться в виде естественного рисунка древесины. Вместе они создают гармоничный образ, который подчеркивает красоту материала и мастерство художника.

В декоративно-прикладном искусстве фактура и текстура используются для:

1. Выразительности - они помогают передать замысел автора, подчеркнуть особенности материала и формы.
2. Тактильного и визуального восприятия - фактура привлекает внимание через осязание, а текстура - через зрение.
3. Декоративности - они добавляют изделию эстетическую ценность, делая его уникальным и запоминающимся.
4. Функциональности - в некоторых случаях фактура и текстура могут иметь практическое значение, например, шероховатая поверхность для лучшего сцепления.

Цвет и тон: Цвет и тон являются одними из ключевых факторов выразительности в декоративно-прикладном искусстве. Они играют важную роль в создании эмоционального воздействия, передачи настроения, подчеркивания формы и структуры, а также в организации композиции. Рассмотрим их подробнее.

Цвет - это один из самых мощных инструментов выразительности, который влияет на восприятие произведения искусства. В декоративно-

прикладном искусстве цвет используется для создания гармонии, контраста, акцентов и передачи символического значения.

1. Эмоциональное воздействие: Цвета могут вызывать различные эмоции и ассоциации. Например, теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией, теплом и радостью, а холодные (синий, зеленый, фиолетовый) - с спокойствием, глубиной и прохладой.

2. Символика цвета: В разных культурах цвета имеют различное символическое значение. Например, в русской традиции красный цвет символизирует красоту и жизнь, а в китайской культуре - удачу и счастье. В декоративно-прикладном искусстве это учитывается при создании орнаментов, росписи или вышивки, где каждый цвет может нести определенный смысл.

3. Композиция и гармония: Цвета используются для создания баланса и гармонии в композиции. Используются цветовые круги и схемы (например, дополнительные, аналогичные или монохроматические цвета) для достижения визуальной целостности, также цвет помогает выделить главные элементы и создать ритм.

4. Контраст и акценты: Контрастные цвета (например, красный и зеленый, синий и оранжевый) используются для привлечения внимания к определенным деталям. Это особенно важно в декоративно-прикладном искусстве, где акценты могут подчеркивать форму или орнамент.

Тон относится к характеристике цвета, к его яркости или темноте. Тон играет важную роль в создании объема, глубины и текстуры.

1. Создание объема и формы: В декоративно-прикладном искусстве тон используется для передачи трехмерности. Например, в росписи по дереву или керамике с помощью светлых и темных тонов создается иллюзия объема. В текстиле (например, в гобеленах или вышивке) тон помогает выделить рельефные элементы и придать работе глубину.

2. Текстура и фактура: Тон помогает передать текстуру материала. Например, в керамике с помощью градации тонов можно имитировать природные материалы, такие как камень или дерево.

○ В декоративной живописи или росписи тон используется для создания эффекта старины или состаренности.

3. Ритм и динамика: Чередование светлых и темных тонов создает ритм, который может быть использован для организации композиции. Например, в орнаментах или узорах тон помогает создать движение и направление.

4. Контраст и выразительность: Контраст тонов (светлого и темного) усиливает выразительность произведения. Это особенно важно в

декоративно-прикладном искусстве, где работы часто рассматриваются с близкого расстояния, и детали играют ключевую роль.

В керамике цвет и тон используются для создания декоративных узоров, подчеркивания формы изделия и передачи текстуры. Например, в традиционной гжельской росписи сочетание синего и белого цветов создает узнаваемый стиль. В текстиле цвет и тон играют ключевую роль в создании орнаментов и узоров. Например, в традиционной вышивке используются яркие цвета и контрастные тона для создания выразительных композиций. В резьбе по дереву тон используется для подчеркивания рельефа и создания игры света и тени. Цвет может быть добавлен с помощью росписи или тонирования.

Прозрачность и светопроницаемость:

Прозрачность и светопроницаемость - это важные свойства материалов, которые активно используются в декоративно-прикладном искусстве для создания выразительных эффектов. Эти характеристики позволяют художникам и дизайнерам играть с восприятием формы, объема, цвета и текстуры, создавая уникальные визуальные и эмоциональные впечатления.

Прозрачность - это способность материала пропускать свет без значительного искажения. Прозрачные объекты позволяют видеть то, что находится за ними, но при этом могут изменять цвет или интенсивность света. В декоративно-прикладном искусстве прозрачность используется для создания эффектов легкости, воздушности и глубины. Например, стекло, пластик, тонкие ткани или специальные пленки могут быть использованы для передачи ощущения хрупкости или невесомости.

Светопроницаемость - это способность материала пропускать свет, но не обязательно быть полностью прозрачным. Светопроницаемые материалы могут рассеивать свет, создавая мягкое свечение или игру теней. Это свойство часто используется для создания атмосферных эффектов, например, в витражах, абажурах, светильниках или декоративных панелях. Светопроницаемость позволяет художникам управлять светом, подчеркивая формы и текстуры.

Витраж - это классический пример использования прозрачности и светопроницаемости. Цветное стекло пропускает свет, создавая яркие цветовые эффекты и узоры. Витражные окна в храмах, интерьерах или декоративных панно подчеркивают игру света и тени, добавляя пространству глубину и эмоциональность. В керамике и стеклотермом искусстве прозрачность используется для создания изящных форм, которые меняют свой вид в зависимости от освещения. Например, тонкие стеклянные вазы

или чаши могут казаться хрупкими и невесомыми, а свет, проходящий через них, подчеркивает их текстуру и цвет.

В искусстве бумажной пластики или коллажа прозрачные и светопроницаемые материалы (например, калька или пергамент) позволяют создавать многослойные композиции, где каждый слой взаимодействует со светом, добавляя работе объем и сложность.

В современном искусстве и дизайне используются инновационные материалы, такие как акриловое стекло, поликарбонат или светодиодные панели. Эти материалы позволяют создавать динамичные световые инсталляции, где прозрачность и светопроницаемость становятся основными выразительными средствами.

- **Игра света и тени:** Прозрачные и светопроницаемые материалы создают сложные световые эффекты, которые меняются в зависимости от угла зрения и источника света.

- **Цветовые эффекты:** Свет, проходящий через цветные материалы, может создавать новые оттенки и насыщенность, добавляя работе эмоциональную глубину.

- **Объем и пространство:** Использование прозрачных слоев позволяет создавать иллюзию глубины и многомерности.

- **Эмоциональное воздействие:** взаимодействия со светом и пространством вызывают у зрителя яркие эмоции и ассоциации.

2. Технологические особенности

- **Обработка и формообразование:** Разные материалы требуют специфических техник обработки (резьба, литье, ковка, ткачество и т.д.), что влияет на форму и детализацию произведения. Каждый материал обладает уникальными свойствами, которые определяют его форму, текстуру, цвет и возможности детализации. Эти характеристики напрямую влияют на конечный результат, задавая стиль и выразительность работы.

- **Соединение материалов:** Соединение разных материалов в декоративно-прикладном искусстве - это один из ключевых приемов, который позволяет художникам и мастерам расширять выразительные возможности своих работ, создавать уникальные текстуры, сочетать различные свойства материалов и достигать новых эстетических эффектов. Этот подход имеет как технические, так и художественные аспекты, которые тесно связаны между собой.

Разные материалы обладают различными физическими и эстетическими свойствами: твердость, пластичность, цвет, фактура, прозрачность, блеск и т.д. Их соединение позволяет использовать сильные стороны каждого материала. Например, сочетание дерева и металла может

подчеркнуть контраст между теплотой натурального материала и холодной строгостью металла.

Комбинирование материалов позволяет создавать более сложные и многогранные композиции. В некоторых случаях соединение материалов продиктовано практическими соображениями. Например, в мебели дерево может сочетаться с металлическими элементами для повышения прочности конструкции.

Методы соединения:

- Механическое соединение: использование гвоздей, шурупов, заклепок или других крепежных элементов. Этот метод часто применяется в мебели и скульптуре.

- Склеивание: использование клеевых составов, которые подбираются в зависимости от свойств материалов (например, эпоксидные клеи для соединения металла и стекла).

- Сварка и пайка: применяется для соединения металлов или металла с другими материалами.

- Текстильные техники: например, вышивка бисером или металлическими нитями на ткани.

- Инкрустация: вставка одного материала в другой (например, дерево с перламутром или металлом).

2. Обработка поверхностей:

- Для достижения гармоничного соединения материалов часто требуется их дополнительная обработка: шлифовка, полировка, окраска, покрытие лаком или патиной.

3. Использование современных технологий:

- Современные технологии, такие как 3D-печать, лазерная резка или CNC-фрезеровка, позволяют создавать сложные комбинации материалов с высокой точностью.

Эстетические возможности

Контраст и гармония:

- Соединение материалов с разными текстурами и цветами создает визуальный контраст, который может быть использован для акцента на определенных элементах композиции. Например, сочетание гладкого стекла и грубой керамики подчеркивает разницу в фактурах.

Игра света и тени:

- Разные материалы по-разному взаимодействуют со светом. Например, металл отражает свет, создавая блики, а матовые материалы, такие как дерево или керамика, поглощают его. Это позволяет создавать динамичные световые эффекты.

Символизм и смысловая нагрузка:

- Сочетание материалов может нести символический смысл. Например, в религиозном искусстве золото и драгоценные камни часто символизируют божественное начало, а дерево - человеческое.

Эклектика и стилизация:

- Соединение материалов позволяет создавать работы в различных стилях: от классики до авангарда. Например, в стиле ар-деко часто используются сочетания металла, стекла и дорогих пород дерева.

Соединение разных материалов в декоративно-прикладном искусстве открывает широкие возможности для творчества. Оно позволяет мастерам экспериментировать с формами, текстурами и цветами, создавая уникальные произведения, которые сочетают в себе функциональность и эстетическую ценность. Этот подход требует не только художественного чутья, но и глубоких знаний о свойствах материалов и техниках их обработки.

3. Символическое и культурное значение

- **Исторический контекст:** Материалы часто имеют глубокие культурные корни. Например, керамика ассоциируется с традиционными ремеслами, а бронза – с монументальным искусством.

- **Символика:** Материалы могут нести символическую нагрузку. Дерево символизирует жизнь и рост, камень - вечность и устойчивость, а стекло - хрупкость и чистоту.

4. Функциональность и практичность

- **Долговечность:** Выбор материала часто обусловлен его практическими свойствами. Например, керамика используется для посуды благодаря своей прочности, а текстиль - для одежды из-за мягкости и гибкости.

- **Эргономика:** Материалы влияют на удобство использования предмета. Например, деревянные ручки инструментов приятны на ощупь и не скользят.

5. Эстетическое восприятие

- **Эмоциональное воздействие:** Материалы могут вызывать определенные эмоции. Например, бархат ассоциируется с роскошью и уютом, а холодный мрамор - с торжественностью.

- **Стилистические особенности:** В разных стилях (барокко, модерн, минимализм) используются специфические материалы, которые подчеркивают их характер. Например, барокко любит золото и мрамор, а минимализм - стекло и металл.

Таким образом, материалы в декоративно-прикладном искусстве являются не только технической основой, но и мощным средством выразительности, которое формирует эстетику, символику и функциональность произведения.

4. Специфика технологий и материалов в декоративно-прикладном искусстве

Объектом декоративно-прикладного искусства является созданный человеком мир вещей, заключающих в себе художественно-образное представление о мире, красоте, гармонии, средствах художественного синтеза. При этом область определений объекта декоративно-прикладного искусства может классифицироваться по используемому материалу и назначению. Соответственно художественные изделия из металла, кожи, войлока, равно как и керамика, резное и расписное дерево, лаки, изделия из кости, меха, текстиля составляет предмет декоративно-прикладного искусства по технологии обработки материалов в процессе создания вещи. Назначение изделия: посуда, игрушка, одежда, народное зодчество, храмовый декор, утварь, другие изделия художественного ремесла раскрывают красоту и смысл созданного предмета по функции вещи, включая не только их бытовую роль, но и игровую, эстетическую.

Декоративно-прикладное искусство представляет собой преимущественно технологии ручного творчества, с использованием традиционных технологий и природных материалов. Декоративно-прикладное искусство охватывает широкий спектр технологий и материалов, которые используются для создания художественных изделий, сочетающих в себе эстетическую ценность и практическое назначение.

Материалы, которые используются в декоративно-прикладном искусстве, обладают различными возможностями и преобразуются в силу физических и эстетических свойств. В них ценятся прочность, способность сохранять тепло, возможность применения в трудовых процессах; а также технология, благодаря чему они характеризуются единством и различием признаков формообразования. Материал хранит эстетический опыт его осмысления и в этом качестве изначально содержит определенные художественные эффекты, осознаваемые и выявляемые художником-прикладником.

В зависимости от специфики технологий и материалов, можно выделить следующие разделы и направления работы:

- Текстиль: ткачество, вышивка, гобелен, войлоковаление;
- Глина: керамика;
- Краска: декоративная роспись (маляванка, батик);
- Дерево: художественная обработка дерева;
- Растительное сырье: художественная обработка соломы, плетение из лозы;
- Бумага: вытинанка.

Текстильные материалы играют важную роль в декоративно-прикладном искусстве, благодаря своей универсальности, доступности и разнообразию фактур, цветов и свойств. Их особенности определяют широкий спектр применения в создании художественных изделий. Традиционное ткачество - это ремесло, которое имеет свои особенности в зависимости от культуры, региона и доступных материалов. Рассмотрим основные характеристики и особенности текстиля в этом контексте:

Натуральные волокна

- **Хлопок:** Один из самых распространённых материалов в ткачестве. Хлопковые нити мягкие, прочные и легко поддаются окрашиванию. Хлопок используется для создания лёгких и дышащих тканей, которые идеально подходят для одежды, постельного белья и домашнего текстиля.

- **Лён:** Льняные ткани известны своей прочностью, долговечностью и способностью сохранять прохладу в жаркую погоду. Лён часто используется для изготовления скатертей, полотенец и летней одежды.

- **Шерсть:** Шерстяные нити получают из овечьей, козьей или верблюжьей шерсти. Шерсть ценится за её теплоизоляционные свойства, мягкость и эластичность. Она широко используется для изготовления одежды, пледов и ковров.

- **Шёлк:** Шёлковые нити производятся из коконов шелкопряда. Шёлк ценится за свою гладкость, блеск и прочность. Он используется для создания роскошных тканей, которые часто применяются в декоративных целях или для пошива праздничной одежды.

- **Конопля:** Конопляное волокно прочное и устойчивое к износу. Оно используется для создания грубых тканей, мешков, веревок и других практичных изделий.

Синтетические волокна (полиэстер, акрил, нейлон) могут имитировать натуральные или создавать уникальные фактуры (глянцевые, матовые, ребристые).

Смешанные волокна: комбинация натуральных и синтетических волокон позволяет добиться разнообразных текстур.

Красители

- В традиционном ткачестве часто используются натуральные красители, которые получают из растений, минералов и насекомых. Например:

- **Индиго** - для получения синего цвета.
- **Марена** - для красного оттенка.
- **Куркума** - для жёлтого цвета.

- **Дубовая кора** - для коричневых тонов.

Натуральные красители не только придают тканям уникальные оттенки, но и имеют культурное значение, так как их использование часто связано с местными традициями и ритуалами.

Региональные особенности

Технические аспекты

- **Толщина и крутка нитей:** В традиционном ткачестве важно учитывать толщину и крутку нитей, так как они влияют на плотность и фактуру ткани. Например, тонкие нити используются для создания лёгких и изящных тканей, а толстые - для грубых и плотных материалов.

- **Сочетание материалов:** Часто в одном изделии сочетаются разные типы волокон, чтобы усилить определённые свойства ткани. Например, шерсть может смешиваться с хлопком для повышения мягкости и прочности.

Техники работы с текстилем

- **Вышивка:** ручная или машинная, позволяет создавать сложные узоры и акценты.

- **Аппликация:** наложение одного материала на другой для создания изображений или орнаментов.

- **Печать:** нанесение рисунка на ткань с помощью трафаретов или цифровых технологий.

- **Плетение и ткачество:** создание гобеленов, ковров, декоративных полотен.

- **Валяние:** особенно популярно в работе с шерстью для создания объёмных изделий.

Рассмотрим основные аспекты фактурной структуры текстиля:

1. Тип переплетения нитей

- **Плотняное переплетение:** простейший вид, где нити основы и утка переплетаются через одну. Пример: хлопчатобумажные ткани (ситец, бязь).

- **Саржевое переплетение:** создает диагональный рельеф на поверхности ткани (деним, твид).

- **Атласное (сатиновое) переплетение:** дает гладкую и блестящую поверхность (атлас, сатин).

- **Жаккардовое переплетение:** позволяет создавать сложные узоры и рельефные рисунки.

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Текстиль (ткачество, гобелен, вышивка, войлоковаление)

2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Общие сведения о текстильных волокнах

Структурными элементами всех текстильных материалов (тканей, трикотажных и нетканых полотен, лент, тесьмы, кружев, швейных ниток и др.) являются текстильные волокна и нити. Текстильное волокно (textile fibre) - это протяженное тело, характеризующееся гибкостью, тониной и пригодное для изготовления нитей и текстильных изделий. Элементарное волокно (elementary fibre) представляет собой единичное неделимое текстильное волокно. Штапельное волокно (staple fibre) - это элементарное волокно ограниченной длины. На практике штапельным называют в основном химическое волокно, а натуральным - просто волокно. Элементарная текстильная нить (filament) отличается от штапельного волокна практически неограниченной длиной, рассматриваемой как бесконечная. Комплексное волокно (complex fibre) состоит из продольно соединенных между собой элементарных волокон.

Для изготовления текстильных материалов используют большое количество волокон и нитей, различающихся по химическому составу, строению и свойствам.

Вид и свойства текстильного волокна - важнейшие факторы, определяющие основные физико-механические свойства, внешний вид, износостойкость текстильных материалов и влияющие на параметры технологического процесса изготовления швейных изделий.

Классификация текстильных волокон

В основу классификации положены их происхождение (способ получения) и химический состав. По происхождению все волокна подразделяют на натуральные и химические.

К натуральным относят волокна растительного, животного и минерального происхождения, которые образуются в природе без непосредственного участия человека. Натуральные растительные волокна состоят из целлюлозы; их получают с поверхности семян (хлопок) и плодов (койр), из стеблей (лен, рами, пенька, джут и др.) и листьев (абака, или манильская пенька, сизаль) растений. Натуральные волокна животного

происхождения состоят из белков – кератина (шерсть различных животных) или фиброина (шелк тутового или дубового шелкопряда).

К *химическим* относят волокна, создаваемые в заводских условиях путем формования из органических природных или синтетических полимеров или из неорганических веществ. *Искусственные* волокна получают из высокомолекулярных соединений, встречающихся в готовом виде (целлюлоза, белки). *Синтетические* волокна производят из высокомолекулярных соединений, синтезируемых из низкомолекулярных соединений.

Основные сведения о строении волокнообразующих полимеров

Текстильные волокна имеют сложное строение, которое складывается из молекулярной, надмолекулярной и морфологической структуры. Большинство текстильных волокон состоит из высокомолекулярных соединений - полимеров. Волокнообразующие полимеры, пригодные для создания текстильных волокон, имеют определенные особенности строения и свойств. Макромолекулы волокнообразующего полимера представляют собой длинные гибкие образования, состоящие из большого числа повторяющихся звеньев, соединенных между собой химическими связями. Число звеньев, называемое степенью полимеризации, в макромолекулах колеблется в широких пределах - от нескольких сотен до десятков тысяч.

Пористостью структуры определяется ряд физико-механических свойств волокон, их прочность, способность к поглощению жидкостей, набуханию, окрашиванию и т.д.

Основные характеристики свойств волокон и нитей

Свойство - объективная особенность продукции, которая проявляется при ее создании, эксплуатации или потреблении. Различают качественные и количественные характеристики (признаки) свойств, имеющие размерность. Показатель (параметр) - количественное (численное) выражение характеристики свойств продукции. Текстильные волокна характеризуются геометрическими, механическими, физическими и химическими свойствами.

Характеристики геометрических свойств волокон. Основными геометрическими свойствами волокон являются длина, толщина и формы поперечного сечения и продольной оси, которые имеют соответствующие характеристики.

Характеристики механических свойств. Механические свойства волокон проявляются при приложении внешних сил, среди которых растягивающие и изгибающие силы имеют наибольшее значение.

Характеристики физических свойств. К основным физическим свойствам волокон относятся гигроскопические, термические свойства, устойчивость к светопогоде и др. Гигроскопические свойства - способность текстильных

волокон к поглощению влаги - оцениваются фактической, кондиционной, максимальной влажностью.

Фактическая влажность W_f , %, показывает, какую часть от массы сухого волокна составляет влага, содержащаяся в нем при данных атмосферных условиях: $W_f = 100(t_0 - t_c) / t_c$, где t_0 и t_c - соответственно масса, г, волокна до и после сушки до постоянной массы.

Кондиционная влажность W_K , %, - влажность волокна при нормальных атмосферных условиях (температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65 %).

Максимальная влажность (гигроскопичность) W_{100} - это влажность волокна при относительной влажности воздуха, близкой к 100%, и температуре 20°C. Термические свойства волокон характеризуют их поведение при изменении температуры. Они оцениваются по изменению механических свойств волокон.

Теплостойкость - максимальная температура нагрева, при которой наблюдаются обратимые изменения механических свойств волокон; с понижением температуры эти изменения исчезают.

Термостойкость - температура, выше которой происходят необратимые изменения в структуре и свойствах волокон.

Устойчивость к светопогоде характеризует способность волокон сопротивляться разрушающему действию света, кислорода воздуха, влаги и тепла. Обычно она оценивается по изменению показателей основных механических свойств после длительных воздействий всех факторов светопогоды.

Характеристики химических свойств

Химические свойства волокон характеризуются их устойчивостью к действию кислот, щелочей и различных химических реагентов, которые используются при производстве текстильных материалов (например, в процессе отделки) и при эксплуатации изделий (стирка, химчистка и др.).

Строение и свойства натуральных волокон

Волокна растительного происхождения

Основным полимером, из которого состоят природные волокна растительного происхождения, является α -целлюлоза, относящаяся к классу полисахаридов.

Из существующих видов целлюлозных волокон наиболее распространенными для производства одежды в нашей стране являются хлопковые и льняные волокна.

Хлопковые волокна покрывают поверхность семян однолетнего растения хлопчатника.

Развитие хлопковых волокон начинается после цветения хлопчатника в период образования плодов (коробочек). В это время на поверхности семян отдельные клетки оболочки начинают интенсивно расти в длину, образуя тонкостенные трубочки с протоплазмой, состоящей из простых углеводных соединений. В период созревания, когда коробочки хлопчатника раскрываются, рост волокон в длину прекращается и в результате процесса фотосинтеза из протоплазмы выделяется α -целлюлоза.

Для получения льняного волокна выращивают специальный вид льна - лен-долгунец, представляющий собой однолетнее травянистое растение с прямым неветвистым стеблем высотой 80 – 90 см и диаметром 1 – 2 мм.

Первичная обработка собранного льна состоит из нескольких процессов механических, физических и химических воздействий с целью выделить из стебля пучки волокон. Выделенные волокна подвергают гребнечесанию, в результате чего получают пряжи длинных очищенных комплексных (технических) волокон чесаного льна и короткие волокна - очесы. Из чесаного льна получают гребенную пряжу, идущую на изготовление высококачественных бытовых тканей. Очесы вместе с короткими волокнами, полученными из отходов трепания, используются либо для получения так называемой оческовой пряжи, либо для получения котонина - хлопкоподобного льняного волокна. Суть котонизации заключается в уменьшении длины пучков очеса и разделении их до уровня элементарных волокон. В настоящее время применяются несколько способов котонизации: химический (за счет разрушения пектина и лигнина химическими реагентами), механический (путем разрезания или разрыва волокнистой ленты), механохимический и биологический (путем расщепления пектиновых веществ ферментами). Если комплексное волокно чесаного льна имеет длину в среднем 170-250 мм и поперечник 150-250 мкм, то котонизированные волокна получают длиной 25 - 45 мм и тониной 14-100 мкм. Это позволяет использовать их в смеси с хлопком, вискозой, шерстью и другими волокнами.

Физико-механические и химические свойства природных целлюлозных волокон определяются их химическим составом и надмолекулярной структурой. Поэтому свойства волокон хлопка и льна, одинаковых по химическому составу, имеют много общего. В то же время особенности в надмолекулярной структуре этих волокон вносят различия в показатели характеристик основных свойств. Из целлюлозных волокон наибольшее относительное разрывное усилие и наименьшее разрывное удлинение имеет элементарное льняное волокно. Это связано с тем, что по сравнению с хлопком лен обладает более плотной и ориентированной структурой. Относительное разрывное усилие комплексного волокна льна несколько

ниже элементарного, так как в структуре первого имеются менее прочные срединные пластинки, соединяющие элементарные волокна. Наличием в целлюлозе гидроксильных групп обуславливаются высокие гигроскопические свойства хлопковых и особенно льняных волокон, что придает материалам из них хорошие гигиенические свойства. При увлажнении целлюлозные волокна набухают, увеличивая свои размеры, особенно поперечные; разрывное удлинение их несколько увеличивается, а прочность повышается на 10-20%. При нагревании до температуры 150°C целлюлозные волокна практически не изменяют своих свойств; при температуре выше 150°C начинается процесс медленного, а затем быстрого разрушения волокон, сопровождающийся разложением целлюлозы и ее обугливанием. Хлопок и лен относятся к горючим волокнам, они легко загораются в пламени и продолжают быстро гореть после вынесения из него с образованием легко рассыпающегося пепла. При действии светопогоды активизируется процесс окисления целлюлозы кислородом воздуха, что приводит к снижению механических свойств (прочности, удлинения), повышению жесткости и хрупкости волокон.

Волокна и нити животного происхождения

Природные волокна животного происхождения (шерстяное и шелковое) состоят из белков - природных высокомолекулярных соединений, к которым относятся кератин (в шерсти), фиброин и серицин (в шелке).

Основными видами белковых волокон являются шерстяные и шелковые.

Шерстяное волокно изготавливают из шерсти различных животных, т.е. волосяного покрова животных: овец, коз, верблюдов и др. Наиболее широкое применение в производстве текстильных материалов имеет шерсть овец. В состав шерсти помимо кератина (90 %) входит некоторое количество минеральных и жировых веществ, пигмента и межклеточного вещества (видоизменение кератина).

Волокно шерсти имеет довольно сложное многоклеточное строение. Оно состоит из трех слоев: чешуйчатого, коркового и сердцевинного. Чешуйчатый слой, или кутикула, представляет собой наружный слой волокна, играющий защитную роль. Он состоит из чешуек, плотно прилегающих друг к другу и прикрепленных одним концом к стержню волокна. Толщина чешуйки равна примерно 1 мкм. Каждая чешуйка покрыта тонким слоем, состоящим из хитина, воска и других веществ и обладающим большой устойчивостью к кислотам, хлору и другим реактивам.

По характеру строения шерстяные волокна подразделяются на четыре типа: пух, переходный волос, ость, мертвый волос. *Пух* - тонкое, короткое, сильно извитое волокно, состоящее из чешуйчатого и коркового слоев (в

основном из ортокортеса), имеет кольцевидные чешуйки. Диаметр пуховых волокон равен 14–25 мкм. *Переходный волос* - более толстое (диаметр 25–35 мкм), грубое волокно, имеющее все три слоя, однако сердцевинный слой развит слабо и встречается периодически. *Ость* - еще более толстое, жесткое волокно со значительным сердцевинным слоем, имеет поперечник 35–50 мкм, чешуйки черепицеобразные. *Мертвый волос* - толстое, грубое, малопрочное волокно, весь поперечник которого практически занят сердцевинной, диаметр волокна более 50 мкм.

Овечью шерсть подразделяют на однородную и неоднородную. *Однородная шерсть* содержит преимущественно волокна одного типа. В зависимости от толщины волокон она бывает: тонкая, состоящая из тонких (с поперечником 14-25 мкм), извитых, равномерных по толщине и длине пуховых волокон; полутонкая, включающая более толстые пуховые и переходные волокна со средним поперечником 25-31 мкм; полугрубая, имеющая в своем составе пуховые и переходные волокна с поперечником 31–40 мкм. *Неоднородная шерсть* состоит из пуховых, переходных, остевых и мертвых волокон и подразделяется на полугрубую, имеющую пуховые, переходные волокна и некоторое количество остевых волос, и грубую, являющуюся смесью волокон всех типов. Тонкую и полутонкую шерсть используют в производстве тонких платьевых и костюмных тканей, высококачественного трикотажа, неоднородную грубую шерсть применяют при изготовлении грубосуконных тканей, войлока, валенок и т.п. Для получения текстильных материалов используют шерсть других видов животных, чаще всего в смеси с овечьей шерстью.

Верблюжья шерсть - пуховые волокна длиной 60-70 мм и средней тониной 20,6 мкм.

Альпака - шерсть ламы из семейства верблюдовых - тонкое, прочное, мягкое и блестящее волокно.

Кашемир - шерсть кашмирских коз, получаемая вычесыванием, - очень тонкое и длинное (до 450 мм) волокно.

Мохер (могер, тифтик) - шерсть ангорской козы - представляет собой тонкое, длинное (150–200 мм), мало извитое и блестящее волокно.

Ангора - пух ангорского кролика - мягкое, тонкое, водостойкое и молеустойчивое волокно.

Шелковое волокно

Шелковое волокно - продукт выделения особых шелкоотделительных желез некоторых насекомых. Промышленное значение имеет шелк, получаемый от гусениц тутового шелкопряда. Тутовых шелкопрядов разводят в специализированных шелководческих хозяйствах. Шелкопряд в своем развитии проходит четыре стадии: яичко (грена), гусеница, куколка и

бабочка. В период выкармливания гусениц листьями тутового дерева в их теле совершается белковый обмен. Под действием ферментов пищеварительного сока белки, содержащиеся в листьях тутового дерева, распадаются на отдельные аминокислоты, которые усваиваются клетками организма гусеницы. Помимо этого в организме происходят синтез аминокислот и перестройка их молекул, т.е. превращение одних аминокислот и другие. В результате к моменту окукливания в теле гусеницы накапливается жидкое вещество с полным набором различных аминокислот, необходимых для создания основного высокомолекулярного соединения натурального шелка – фиброина шелкового клея - серицина. Гусеница по мере выделения нити укладывает ее слоями, образуя плотную замкнутую оболочку, склеенную серицином, - кокон. Внутри кокона гусеница окукливается, а через 15–17 дней куколка превращается в бабочку. Поэтому коконы собирают не позже чем через 8 - 9 дней с начала завивки и передают на первичную обработку.

Цель первичной обработки шелка - размотать коконную нить. Разматывание осуществляется на специальных кокономотальных автоматах, где несколько нитей с 4-9 коконов, сложенных вместе, наматывается на мотовило. Получаемая нить называется *шелком-сырцом*.

Шерстяное волокно обладает сравнительно небольшой прочностью и значительным удлинением, которое связано со спиралеобразной формой макромолекул.

Прочность шелка несколько выше, чем прочность шерсти, что связано с меньшей разветвленностью и большей упаковкой макромолекул в его структуре. Белковые волокна обладают способностью лучше впитывать влагу, чем целлюлозные; при этом снижается их прочность и значительно повышается растяжимость, особенно шерстяного волокна. Такие волокна выдерживают нагрев без ухудшения свойств до температуры 110 (шелк) и 130°C (шерсть). Интенсивное ухудшение свойств и разрушение волокон наступают при температуре выше 170°C. При действии светопогоды в кератине шерсти и фиброине шелка протекают процессы фотохимической деструкции, что вызывает ухудшение механических свойств волокон. Особенно чувствителен к действию светопогоды шелк. Например, после 200-часовой экспозиции в летнее время волокно шелка теряет 50 % первоначальной прочности, т.е. значительно больше, чем все другие волокна. Шелк становится хрупким, менее эластичным и более гигроскопичным. В отличие от целлюлозных белковые волокна неустойчивы к действию даже слабых растворов щелочи, но выдерживают действие слабых растворов минеральных кислот и более сильных - органических - без заметных изменений свойств.

Химические волокна

Основные этапы получения химических волокон и нитей

Прототипом процесса получения химических нитей послужил процесс образования шелкопрядом нити при завивке кокона. Существовавшая в 80-х гг. XIX в. не совсем верная гипотеза о том, что шелкопряд выдавливает волокнообразующую жидкость через шелкоотделительные железы и таким образом прядет нить, легла в основу технологических процессов формирования химических нитей. Современные способы формирования нитей также заключаются в продавливании исходных растворов или расплавов полимеров через тончайшие отверстия фильер.

Модификация текстильных волокон. Одним из основных направлений расширения и улучшения ассортимента химических волокон является модификация существующих для придания им новых заранее заданных свойств.

Это достигается за счет введения изменений в технологический процесс получения химических волокон на всех его стадиях. Все разнообразие методов модификации представляет собой два вида модификации - химическую и физическую (структурную).

Гидратцеллюлозные волокна (hydrated cellulose fibres). Сырьем для производства гидратцеллюлозных искусственных волокон служит природная целлюлоза с содержанием α -целлюлозы 90 - 98 %, получаемая из древесины ели, сосны, пихты, бука, хлопкового пуха.

Выпускаемые гидратцеллюлозные волокна имеют разное строение и свойства. *Вискозные волокна (viscosa)* получают однованным способом с одновременной вытяжкой, что способствует образованию неоднородной структуры волокна. Процесс формирования вискозного волокна протекает во времени: на начальной стадии процесс восстановления целлюлозы происходит преимущественно в наружном слое струйки раствора, где вырастают длинные макромолекулы; во внутреннем слое восстановление целлюлозы идет медленнее, макромолекулы получаются более короткими и менее ориентированными. По мере формирования объем волокна уменьшается, что вызывает деформацию его поверхности, и поперечник приобретает сильно изрезанную форму. Наружная оболочка имеет более плотное и ориентированное расположение макромолекул по сравнению с ядром, составляет 35-50 % поверхности поперечного сечения и является наиболее прочной частью волокна. Вискозные волокна обладают высокой гигроскопичностью, светостойкостью, мягкостью и стойкостью к истиранию. Однако им свойственен и ряд недостатков, связанных главным образом с неоднородной, рыхлой и мало упорядоченной структурой. При увлажнении волокна сильно набухают, что приводит к повышенной усадке текстильных

материалов, значительно теряют прочность при растяжении (до 50%) и устойчивость к истиранию. Для снижения недостатков используют специальные отделки вискозных материалов. Взаимодействие с химическими реагентами вискозных волокон такое же, как и природных целлюлозных волокон, но из-за рыхлой структуры и большей ее доступности вискозные волокна менее стойки. Действие температуры, светопогоды и микроорганизмов на эти волокна аналогично действию на хлопок и лен.

Высокомодульное вискозное волокно (modal) получают по модифицированному вискозному способу. Нить формируется при более низкой скорости, чем обычная, с последующей вытяжкой и термофиксацией, что позволяет получить высокоориентированную, равномерную, плотную и равновесную структуру.

Высокомодульное *вискозное волокно сиблон*, которое имеет прочность в нормальных условиях в 1,6 раза выше, чем прочность обычного вискозного волокна, а в мокром состоянии - в 2 раза выше. Сиблон в меньшей степени, чем обычное волокно, набухает и усаживается и по своим свойствам приближается к хлопковому волокну, хотя уступает последнему по прочности в мокром состоянии, устойчивости к изгибу и растворимости в щелочи. Сиблон применяется как заменитель средневолокнистого хлопка, в смеси с хлопковыми и синтетическими волокнами и в чистом виде.

Полинозное волокно относится к разряду высокомодульных вискозных волокон. По своим свойствам полинозное волокно является близким аналогом тонковолокнистого хлопка. Оно обладает высокой прочностью при растяжении, малой се потерей во влажном состоянии, эластичностью, упругостью и низкой усадкой. Однако полинозное волокно характеризуется хрупкостью и низкой прочностью при изгибе, что вызывает трудности в его текстильной переработке.

Медноаммиачное волокно (сирго) окрашивается равномерно. По своим физико-механическим свойствам оно аналогично обычному вискозному волокну, но обладает меньшей прочностью и удлинением. Медноаммиачные волокна выпускаются в ограниченном объеме и применяются главным образом в трикотажном производстве. Производство вискозных и медноаммиачных волокон связано с экологическими проблемами, так как требует большого расхода воды, выделяет токсичные отходы, для очистки которых необходимы большие затраты.

Альтернативой вискозным волокнам являются целлюлозные волокна группы *лиоцелл (Lyocell, Tencell)*. Особенность производства этих волокон состоит в том, что для получения раствора целлюлозы используется органический растворитель, который не вступает в химическую связь с

целлюлозой и после фильтрации может использоваться вновь. Таким образом, создается замкнутый экологически чистый цикл производства.

Волокна Lyoceli полностью состоят из целлюлозы, имеют равномерную структуру из фибрилл равной толщины. По прочности они сопоставимы с полиэфирными волокнами, по гигроскопическим свойствам - с хлопком; способны к набуханию во влажном состоянии, обладают небольшой усадкой, мягким грифом и блеском. Нити Tencell отличаются повышенной объемностью и подвижностью в структуре ткани. Одна из особенностей - способность к фибриллированию во время влажной абразивной обработки. При правильной обработке это способствует формированию мягкой поверхности ткани.

Полиамидные волокна (polyamide fibres)

Полиамиды - синтетические гетероцепные волокнообразующие полимеры. Их получают на химических заводах из продуктов переработки нефти и угля.

Полиамидные волокна и нити характеризуются очень высокой прочностью. Высокая упругость волокон обеспечивает их значительную устойчивость к многократным деформациям.

К недостаткам полиамидных волокон (нитей) следует отнести их низкую гигроскопичность, что значительно снижает гигиенические свойства материалов, изготовленных из этих волокон. Светостойкость у полиамидных волокон низкая, отсюда их быстрое старение, в результате которого они желтеют, становятся ломкими, жесткими и теряют прочность. Недостатком можно считать чрезмерную гладкость поверхности полиамидных волокон, их малую сцепляемость, в результате чего они плохо смешиваются с другими волокнами, при эксплуатации изделий «вылезают» на поверхность ткани.

Текстильные нити

В современном текстильном производстве используется обширный ассортимент разнообразных по строению нитей. Помимо классических видов пряжи, комплексных, комбинированных нитей и монопитей применяют пленочные нити и нитеподобные вязаные, тканые, плетеные текстильные изделия (шнуры, ленты, тесьма и т.п.).

Все текстильные нити можно разделить на следующие группы: монопити, комплексные нити, пряжу, пленочные нити и комбинированные нити.

По волокнистому составу они могут быть однородными состоящими из одного вида волокна или нитей, и неоднородным (в случае пряжи - смешанными), состоящими из волокон или нитей различного химического состава. В зависимости от числа сложений и операций кручения различают одиночные, трощенные, однокруточные и многокруточные нити. *Одиночная*

нить - это некрученая или крученая нить, полученная за одну операцию формования. *Трощенная нить* состоит из двух или более одиночных нитей, соединенных без скручивания. *Однокруточная нить* состоит из двух или более одиночных нитей, скрученных за одну операцию. *Многokrуточную нить* получают в результате одной или более операций кручения двух или более текстильных нитей, одна из которых, по крайней мере, является однокруточной.

Мононити

Текстильная мононить, или монофиламентная нить, представляет собой элементарную нить достаточной толщины и прочности, чтобы быть пригодной для изготовления текстильного материала.

Натуральной мононитью является конский волос, который используется при изготовлении прокладочных материалов.

Химические мононити изготавливают из синтетических полимеров (чаще всего из полиамида). К мононитям относятся металлические нити. В древности их изготавливали из золота и серебра. В настоящее время их получают способом волочения (вытягивания) из меди или ее сплавов или путем разрезания на ленточки алюминиевой фольги. На поверхность таких нитей наносят тончайший слой золота или серебра и защитную пленку. Наиболее известные металлические нити: волока - нить круглого сечения; шющенка - плоская нить в виде ленточки; канитель - спиральная нить, полученная из волоки или плющенки. Люрекс, или алюнит, - ленточки шириной 1 - 2 мм из алюминиевой фольги с цветным покрытием (часто под золото или серебро) полиэфирной пленкой. Недостатком этих нитей являются небольшая прочность, ломкость и жесткость.

Пряжа

Это текстильная нить, изготовленная из штапельных волокон, обычно скручиванием. Пряжу вырабатывают из натуральных волокон (хлопка, льна, шерсти, шелка) и химических штапельных волокон (вискозных, полиэфирных, полиамидных, полиакрилонитрильных и др.). В зависимости от волокнистого состава пряжа может быть однородной, состоящей из волокон одного вида, и смешанной – из смеси двух или более видов волокон. Однородную или смешанную пряжу из разноцветных - называют меланжевой. При создании смешанной пряжи состав смеси и ее пропорции подбирают с таким расчетом, чтобы максимально использовать положительные свойства составляющих волокон и нивелировать отрицательные свойств. При смешивании натуральных и химических волокон учитывают соответствие их размеров (толщины и длины) и формы (извитость, профиль, шероховатость). Например, при смешивании шерстяных и химических волокон последние должны иметь устойчивую

извитость. Поэтому часто в этих смесях используют бикомпонентные волокна.

По строению различают пряжу **одинокую, трощеную и крученую**. *Одинокую пряжу* образуется на прядильных машинах при скручивании элементарных волокон.

Трощеная пряжа состоит из двух или более сложенных нитей, не соединенных между собой круткой. Это придает нитям большую уравновешенность, чем у одиночной или крученой пряжи, поэтому они часто используются в трикотажном производстве.

Крученая пряжа получается скручиванием двух или более нитей.

Однокруточная пряжа скручивается из двух или трех одиночных нитей одинаковой длины. Многокруточная пряжа получается в результате двух или более следующих друг за другом процессов кручения; чаще соединяют две однокруточные пряжи. При получении крученой пряжи желательно, чтобы направление скручивания было противоположным крутке составляющих нитей. В этом случае при окончательной крутке составляющие нити раскручиваются до тех пор, пока не оказываются закрепленными витками повторной крутки. В результате составляющие нити огибают друг друга, располагаясь спиральными витками, и образуют плотную нить округлой формы, равномерно заполненную волокнами.

Образование пряжи из волокнистой массы происходит в процессе прядения - самого древнего способа получения текстильных нитей. Классический процесс веретенного прядения складывается из ряда операций: разрыхления и трепания, чесания, выравнивания и вытяжки, предпрядения и прядения. Основная цель этих операций - разделить волокнистую массу на отдельные волокна, очистить их от примесей и пыли, равномерно перемешать, в той или иной степени распрямить и ориентировать в продольном направлении, сформировать нить требуемой толщины и придать ей необходимую крутку.

На первом этапе волокнистая масса, которая часто подается в виде спрессованных кип, под ударным воздействием разрыхлителей и трепал разделяется на мелкие клочки и очищается от примесей и пыли. Операции чесания бывают двух видов: кардочесание и гребнечесание. При кардочесании клочки волокон расчесываются игольчатыми (кардными) поверхностями на отдельные волокна, при этом удаляются оставшиеся примеси, спутанные клочки волокон и частично короткие волокна. Из прочесанного волокнистого холста формируется жгут, называемый лентой. В дальнейшем ленты многократно подвергаются сложению и вытяжке, в результате чего происходит выравнивание лент по толщине, распрямление и ориентирование волокон в продольном направлении. Ленты подвергаются

операции гребнечесания, при этом помимо распрямления и ориентации волокон происходит вычесывание коротких волокон. В процессе предварительного прядения ленты вытягиваются и слегка подкручиваются, образуя ровницу. Окончательное прядение проводится на кольцепрядильных машинах, на которых ровница утоняется вытяжкой до требуемой толщины и приобретает окончательную крутку.

В зависимости от набора операций и числа их повторов различают три основных способа прядения: *аппаратное, кардное и гребенное*.

Процесс аппаратного прядения наиболее короткий. После разрыхления и трепания волокнистая масса подвергается двух- или трехкратному кардочесанию, после чего волокнистый холст разделяется на полосы и скатывается (ссучивается) в ровницу и далее на прядильной машине преобразуется в пряжу. Аппаратная пряжа вырабатывается из коротковолокнистого хлопка, шерсти и смеси их с химическими волокнами. Кроме того, к ним добавляют волокна из отходов прядильного производства и регенерированные волокна (из лоскута). Структура аппаратной пряжи рыхлая. Она состоит из мало распрямленных и мало ориентированных волокон. Пряжа обладает повышенной пористостью и, следовательно, хорошими теплозащитными свойствами, которые являются важными для зимней одежды. Хлопчатобумажная аппаратная пряжа выпускается линейной плотностью 85-250 текс и используется для изготовления байки и хлопчатобумажных сукон. Шерстяная и полушерстяная аппаратная пряжа имеет линейную плотность 50-300 текс; из нее изготавливают драпы, сукна, пальтовые ткани, реже костюмные и плательные ткани.

Кардная система прядения включает в себя все операции, кроме гребнечесания. Кардная пряжа вырабатывается из средневолокнистого хлопка и химических волокон, из смеси хлопка или вискозы с котонизированными льняными и синтетическими волокнами. Кардная пряжа состоит из относительно распрямленных и ориентированных волокон, которые располагаются по винтовым линиям, переходя от центра к периферии и обратно. Структура пряжи отличается некоторой неуровненностью, так напряженность волокон, находящихся в наружных слоях, больше, чем в центральных. Кардная пряжа не всегда равномерна по толщине, что, в свою очередь, может вызвать неравномерность распределения крутки и появление сукрутин и петель. Хлопчатобумажная кардная пряжа имеет несколько ворсистую поверхность из-за выступающих кончиков волокон. Пряжа из равномерных по длине и толщине химических волокон имеет более гладкую поверхность и отличается большей равномерностью по толщине и крутке. Кардную пряжу выпускают

линейной плотностью 15-85 текс и используют для изготовления тканей, трикотажных и некоторых видов нетканых полотен.

Гребенная система прядения наиболее продолжительная; в нее включены все виды операций: разрыхление, кардочесание, многократное сложение и вытяжка лент, гребнечесание, при котором вычесываются короткие волокна, предпрядение и прядение. Гребенная пряжа вырабатывается из длиноволокнистого хлопка, льна, длинных волокон тонкой, полугрубой и грубой шерсти, шелковых волокон. Структура гребенной пряжи наиболее упорядоченная; распрямленные и ориентированные в долевого направлении волокна равномерно распределены по длине и поперечному сечению пряжи. При прядении волокна располагаются по спиралям и плотно обвивают друг друга. Поверхность гребенной пряжи ровная и менее ворсистая, чем у кардной пряжи. Гребенная пряжа из хлопковых, химических и смешанных волокон вырабатывается линейной плотностью 6-20 текс и применяется в производстве блузочных, сорочечных, плательных, плащевых, костюмных тканей и трикотажных полотен. Шерстяная и полшерстяная гребенная пряжа из тонкой шерсти имеет линейную плотность 19-42 текс и используется для изготовления камвольных плательных, костюмных и пальтовых тканей и верхних трикотажных изделий. Из полугрубой и грубой шерсти, смешанной с химическими волокнами, получают гребенную пряжу поверхностной плотностью 28-84 текс. Льняная гребенная пряжа чаще всего вырабатывается линейной плотностью 30-170 текс и применяется в производстве столового и постельного белья. Помимо классических видов прядения в производстве пряжи получили распространение безверетенные системы прядения (пневмомеханическое, электростатическое и др.). Чаще всего используют пневмомеханическое прядение, в основе которого лежит принцип механического и аэродинамического воздействия на волокна. Волокна из ленты воздушным потоком подаются в прядильную камеру. Центробежной силой волокна прижимаются к стенкам камеры, группируются в желобе в виде волокнистой ленты, скручиваются и выходят из камеры в виде пряжи. В связи с особенностями формирования пневмомеханическая пряжа имеет слоистую структуру с различной плотностью расположения волокон в поперечном сечении. Наибольшая плотность центрального слоя снижается в направлении наружных слоев. Это приводит к снижению прочности пряжи. Материалы из пневмомеханической пряжи более устойчивы к истиранию, имеют большую упругость и несминаемость по сравнению с материалами из пряжи кольцевого прядения. Пряжа пневмомеханического прядения вырабатывается из хлопковых, котонизированных льняных, химических и смешанных волокон. Высокообъемная пряжа получается из смеси

разноусадочных волокон, повышенная растяжимость, объемность, пушистость и мягкость которой достигаются за счет усаживания части волокон в результате химической или тепловой обработки. Высокообъемная пряжа может быть получена при аэродинамической обработке, в результате которой потоком воздуха разрыхляется структура и увеличивается ее объем.

Структура пряжи характеризуется ворсистостью, наличием на поверхности выступающих кончиков волокон, причем имеет значение, как количество, так и длина ворсинок. Если пряжа имеет заметную ворсистость, то структура поверхности ткани или трикотажного полотна менее выражена, а после отделочных операций ворсования и валки образуется застил, который в той или иной степени полностью закрывает рисунок переплетения. Для материалов с четко выраженной фактурой поверхности требуются нити с малой ворсистостью. Степень ворсистости зависит от способа прядения, величины крутки, извитости волокон.

Текстурированная нить представляет собой химическую комплексную нить с измененной путем дополнительной обработки структурой.

Элементарные нити имеют устойчивую извитость, благодаря которой текстурированные нити отличаются повышенной объемностью, рыхлостью и пористостью.

Материалы из текстурированных нитей обладают хорошими драпируемостью, формоустойчивостью и гигиеническими свойствами.

2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости/ формы изделий декоративно-прикладного искусства

Предмет декоративно-прикладного искусства - единство и относительная самостоятельность понятий «прикладное» и «декоративное». Понятие «прикладное» исторически возникло из обозначения первичности утилитарных функций вещи, благодаря которым создаются форма, масштаб, величина, пластическая и конструктивно-технологическая основы. Понятие «декоративное» связано с наносимым на предмет изображением: знаком, символом, орнаментом, жанровым мотивом - непосредственным украшением изделия, что согласуется с особенностями формы художественного произведения. Декоративность обусловлена спецификой графического оформления, условностью цвета и формы, характером линейного контура, выразительностью пятна, эффектами стилизации. Большие художественные задачи декора состоят не только в обогащении образа отдельно взятого предмета, интерьера или экстерьера архитектурного сооружения: предмет может быть интересен и сам по себе, например, как выставочное произведение.

Декор - система украшений предмета. Происхождение данного понятия можно связать с тем, что смысловое содержание изображения предполагало его сакральное значение.

Таким образом, наделенный некогда сакральным содержанием, декор ныне утратил обереговые, магические смыслы, однако сохранил значения эстетические, служащие целям создания гармоничной среды. Синтез декора и вещи рождает такие качества изобразительности, которые и характеризуют условный декоративный язык изображения.

Орнамент по содержанию близок декору, хотя по преимуществу он характеризует уже не смысловые и семантические проявления, а способы построения изображения. Однако и орнамент в истоках связан с сакральными понятиями, закрепленными в языке.

Совмещение технического и художественное творчество, в результате которого создаются художественно-конструктивные образы - предметы декоративно-прикладного искусства. Высокое качество предметов ДПИ предполагает их утилитарное и художественное совершенство.

Процесс художественного проектирования изделий должен опираться на постоянный поиск форм, изучение человеческих потребностей и образцов, с одной стороны, и техническое мастерство, владение материалом и технологией - с другой.

Структурно-смысловая и художественная организация плоскости и формы изделий декоративно-прикладного искусства - это сложный процесс, который включает в себя композиционное построение, выбор оптимальных материалов, технологий выполнения работы, цветовое решение и смысловую нагрузку.

1. Структурная организация

- **Композиция:** В основе любого произведения ДПИ лежит композиционное решение. Это может быть симметричная или асимметричная композиция, статичная или динамичная. Композиция определяет, как элементы располагаются на плоскости или в объеме.

- **Ритм и пропорции:** Ритмическое повторение элементов (узоров, форм) создает гармонию. Пропорции обеспечивают баланс между частями изделия.

- **Масштабность:** Соотношение размеров элементов и их соответствие общему замыслу.

2. Смысловая организация

- **Символика:** В ДПИ часто используются символы, которые несут определенный смысл. Например, в народном искусстве орнаменты могут иметь обереговое значение или отражать мифологические представления.

- **Тематика:** Произведения ДПИ могут быть связаны с культурными, историческими или природными мотивами. Например, растительные орнаменты, изображения животных, сюжеты из народных сказок.

- **Функциональность:** Смысловая нагрузка часто связана с назначением предмета. Например, роспись на посуде может подчеркивать ее утилитарное назначение, а также эстетическую ценность.

3. Художественная организация

- **Цветовое решение:** Цвет играет ключевую роль в создании настроения и акцентов. В ДПИ часто используются традиционные цветовые палитры, характерные для определенной культуры или региона.

- **Фактура и материал:** Выбор материала (дерево, керамика, металл, ткань) влияет на восприятие изделия. Фактура поверхности (гладкая, рельефная, узорчатая) добавляет выразительности.

- **Декоративные элементы:** Орнаменты, узоры, инкрустации, гравировка - все это добавляет изделию художественной ценности.

4. Организация плоскости и формы

- **Плоскостное решение:** В случае росписи, вышивки или аппликации важно, как заполняется плоскость. Это может быть плотное заполнение орнаментом или акцентирование на отдельных элементах.

- **Объемная форма:** В скульптуре, керамике или ювелирных изделиях важна пластика формы. Форма может быть геометрически строгой или свободной, текучей.

- **Взаимодействие плоскости и объема:** В некоторых изделиях (например, в резьбе по дереву или кованых изделиях) сочетаются плоскостные и объемные элементы, что создает дополнительную выразительность.

5. Традиции и новаторство

- **Традиционные приемы:** В ДПИ часто используются традиционные техники и мотивы, которые передаются из поколения в поколение.

- **Современные интерпретации:** переосмысление традиций, добавление современных элементов, экспериментов с материалами и формами.

Таким образом, структурно-смысловая и художественная организация в ДПИ - это синтез функциональности, эстетики и культурного наследия, воплощенный в материальной форме.

2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Традиции формообразования в народном творчестве. Технологический аспект материала. Этапы поиска замысла. Функциональный анализ, анализ формы. Практическое применение.

Анализ формы позволяет определить особенности ее строения; анализу подвергаются объемно-пространственная структура, пропорции, масштаб изделия и т.д. Выбор материала и определенной техники выполнения работы. Конструкция предмета декоративно-прикладного искусства следует логике материала, его прочностным и пластическим качествам.

Ткачество

Традиции поясного ткачества. Семантика и орнаментика поясов. Копирование орнаментов традиционных поясов. Тканые пояса. Пояса на дощечках. Пояса на ниту. Пояса на бердечке. Технологические особенности изготовления поясов в разных техниках.

Создание авторского эскиза в выбранной технике. Ткачество пояса в одной из техник.

Традиции народного узорного ткачества. Материалы и приспособления для ткачества. Устройство ткацкого станка. Ткачество изделия в выбранной технике.

Вышивка

Традиции народной вышивки. Применение вышивки в народном костюме. Семантика и орнаментика вышивки. Цветовой строй. Основные виды вышитых изделий, их функции в семейно-бытовых и календарных праздниках и обрядах. Копирование орнамента вышивки. Основные техники народной вышивки. Свободные и счетные швы.

Швы, выполняющиеся по счету нитей ткани: счетная гладь, косая стежка, роспись, набор и др. Эти швы обуславливают строгую симметрию и математически точную взаимосвязь орнаментальных мотивов в узоре. Декоративность вышивки выражается в графически-плоскостной манере изображения мотивов с геометрическим силуэтом, который способствует точно найденной ритмической взаимосвязи всех элементов узора, удивительной гармонии линий.

Гобелен

Основы ручного гобеленового ткачества.

Основные приёмы плетения - фактурные и колористические возможности нитей различного цвета и сырьевого состава, эффекты, получаемые при их смешении.

Подготовка нитей основы и утка к работе. Натягивание основы на рабочие рамы. Требования, предъявляемые к основе, равномерность натяжения, расчёт и разметка плотности основы.

Практические упражнения для выявления фактурных возможностей гобеленового ткачества, с использованием нитей различного сырьевого состава.

Изучение основных переплетений: - репсовое переплетение (полотняное) - классический способ ткачества; - вертикальные декоративные столбики (двухцветный репс); - диагональные декоративные столбики (саржа); - переплетение косичка-сумах; - ворсовый узел и другие фактурные эффекты.

Практические упражнения для выявления цветовых возможностей гобеленового ткачества.

Пространственное смешение цветов. Получение дополнительных цветовых эффектов путём скручивания нитей разного цвета. (Выполнение образцов.)

Войлоковаление

Основные виды войлоковаления

Сухое (фильцевание) и мокрое (фелтинг) валяние - основные виды получения войлока. Специфика применения мокрого валяния: для плоских войлочных изделий (ковров, панно, тканей для одежды), объемных и полуволемных изделий.

Сухое валяние - формообразование и получение узоров при помощи специальных игл, применение для создания войлочных изделий сложной формы.

Материалы для валяния

Этапы подготовки сырья к работе: а) стрижка, б) окраска, в) очес, г) валяние. Различия по способу обработки и толщине шерстяных волокон: гребенная лента, кардочесаная шерсть, префельт, ровница, флис, сливер, очес. Свойлачивание - основное свойство волокон животного происхождения. Особенности овечьей, верблюжьей и шерсти других животных. Натуральные растительные волокна, шелк как добавки для получения разнообразных фактур.

Основные приемы мокрого валяния

Применение воды и мыльного раствора - особенность мокрого валяния. Влияние шерстяного сырья и способов раскладки на качество и внешний вид изделия. Усадка войлочного полотна. Способы сваливания полотна. Придание формы валяным изделиям.

Материалы и инструменты

Подбор шерсти для валяния. Варианты подложек для раскладки и валяния шерсти (воздушно-пузырчатая пленка, вспененный полиэтилен, разнообразные резиновые коврики или бамбуковые салфетки). Укрывной материал (сетка, фатин, тюль) и его назначение. Объемные формы для валяния. Приспособления для ускорения валяния (шлифмашинки, деревянные скалки, массажеры, рубели, стиральные доски и т.д.)

Получение войлочного пласта

Организация рабочего места для мокрого валяния. Подбор шерстяного волокна. Основные виды раскладки шерсти: перпендикулярная и радиальная. Определение границ пласта (расчет толщины и размеров усадки валяного полотна). Выкладывание шерсти. Валяние войлока ручным способом. Отделение от сетки войлока и валяние с обратной стороны. Промывание войлока тёплым раствором. Сушка. Требования к качеству сваленного полотна.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Вспомогательные материалы для выполнения практических заданий.

Основные приёмы и техники узорных поясов

Белорусское ручное узорное ткачество на дощечках - технология ткачества поясов.

Основы техники ткачества на дощечках

1. Инструменты и материалы:

- **Дощечки** (карты): небольшие квадратные или круглые пластины с отверстиями по углам (обычно 4 отверстия). Они изготавливаются из дерева, кости или картона.

- **Нитки:** используются льняные, шерстяные или хлопчатобумажные нити.

- **Основа:** вертикальная или горизонтальная основа, на которой крепятся нити.

- **Челнок:** для прокладывания уточной нити.

- **Навой:** устройство для натяжения основы.

2. Подготовка основы:

- Нитки основы продеваются через отверстия в дощечках. Каждая дощечка управляет несколькими нитями.

- Дощечки собираются в набор (обычно от 4 до 30 штук, в зависимости от сложности узора).

- Основа натягивается на навое, а нити закрепляются.

3. Принцип работы:

- Дощечки поворачиваются вокруг своей оси, что меняет положение нитей основы и создаёт зев (пространство между нитями).

- Через зев пропускается уточная нить с помощью челнока.

- Поворот дощечек в определённой последовательности создаёт узор. Узор зависит от порядка поворотов и цвета нитей.

4. Создание узоров:

- Узоры формируются за счёт комбинации поворотов дощечек и использования нитей разных цветов.

- Основные виды узоров: геометрические (ромбы, кресты, зигзаги), растительные и символические мотивы.

- Каждый поворот дощечек меняет положение нитей, что позволяет создавать сложные и разнообразные орнаменты.

5. Особенности белорусского ткачества:

- В белорусском ткачестве часто используются традиционные орнаменты, которые имеют символическое значение. Например, ромбы символизируют плодородие, а кресты - защиту от злых сил.

- Цветовая гамма обычно включает натуральные оттенки: белый, красный, чёрный, синий, зелёный.

- Ткачество на дощечках часто применялось для создания поясов, которые были важным элементом традиционного костюма и символизировали связь человека с природой и предками.

Ткачество на дощечках - это не только ремесло, но и способ сохранения культурной идентичности, передача традиций из поколения в поколение.

Основные приёмы и техники в вышивке

Простейшие швы - это базовые техники, используемые в шитье, вышивке, вязании и других видах рукоделия. Они являются основой для создания более сложных узоров и конструкций.

Рассмотрим основные виды простейших швов:

- **"Вперед иголку"** Простой шов, состоящий из равномерных стежков. Используется для контуров и декора.

- **Стебельчатый шов** - Используется для вышивания стеблей, веточек и контуров. Стежки выполняются внахлест.

- **Тамбурный шов** - Напоминает цепочку. Используется для создания объемных линий и контуров.

- **Петельный шов** - Применяется для обработки краев и создания декоративных элементов. Стежки образуют петли.

Используйте подходящие нитки и иглы для ткани или материала. Следите за равномерностью стежков. Для прочности закрепляйте нить в начале и конце шва. Практикуйтесь на образцах перед работой с основным изделием.

Эти простейшие швы являются основой для более сложных техник.

Отделочно-украшающие швы

Отделочно-украшающие швы в вышивке используются для придания изделию декоративности, акцента на контурах или создания дополнительных эффектов. Они могут быть как простыми, так и сложными, в зависимости от техники и желаемого результата.

Тамбурный шов

- Напоминает цепочку из петелек. Используется для создания контуров, заполнения больших участков или декоративных элементов. Выполняется с помощью иглы или крючка.

Шов "назад иголку" (бэкстич)

- Прочный и четкий шов, который часто используется для прорисовки контуров. Создает эффект непрерывной линии.

Шов "вперед иголку"

- Простой шов, который выполняется стежками вперед через равные промежутки. Может использоваться как для контуров, так и для создания декоративных узоров.

Стебельчатый шов

- Используется для вышивки стеблей, веточек или контуров. Стежки выполняются внахлест, создавая плавную линию.

Французский узелок

- Используется для создания объемных точек или заполнения небольших участков. Выполняется путем наматывания нити на иглу перед введением ее в ткань.

Петельный шов (обметочный)

- Используется для обработки краев или создания декоративных петель. Может быть выполнен с разной длиной и наклоном стежков.

Шов "козлик"

- Перекрещивающиеся стежки, которые часто используются для декоративных бордюров или заполнения узоров. Создает эффект плетения.

Шов "рококо"

- Объемный шов, выполняется путем навивания нити на иглу. Используется для создания цветов, листьев или других объемных элементов.

Шов "перо"

- Состоит из длинных стежков, которые могут быть разной длины и наклона. Используется для создания эффекта перьев или листьев.

Атласная гладь

- Плотные стежки, которые полностью заполняют участок ткани. Используется для создания гладких, блестящих поверхностей.

Шов "елочка"

- Напоминает ветви елки, выполняется перекрещивающимися стежками. Используется для декоративных бордюров или заполнения узоров.

Шов "ришелье"

- Ажурный шов, часто используется в сочетании с прорезной гладью. Создает эффект кружева.

Шов "косичка"

- Плетеный шов, который создает объемный декоративный эффект. Используется для контуров или заполнения узоров.

Шов "звездочка"

- Состоит из нескольких стежков, расходящихся из одной точки. Используется для создания декоративных элементов, например, цветов.

Шов "крестик"

- Один из самых популярных швов в вышивке. Используется для создания узоров, заполнения фона или декоративных элементов.

Шов "полукрест"

- Выполняется как половина крестика. Используется для создания более легкого и воздушного эффекта.

Шов "круговая гладь"

- Используется для заполнения круглых или овальных участков. Стежки выполняются по кругу, создавая гладкую поверхность.

Шов "алжирский глазок"

- Состоит из стежков, расходящихся из центра, создавая эффект цветка или звезды. Используется для декоративных элементов.

Шов "волна"

- Волнистый шов, который может использоваться для создания декоративных линий или бордюров.

Шов "зигзаг"

- Зигзагообразный шов, который может быть выполнен с разной шириной и длиной стежков. Используется для декоративных целей.

Каждый из этих швов может быть адаптирован под конкретный проект, а их комбинация позволяет создавать уникальные и сложные узоры. Выбор шва зависит от типа ткани, ниток и желаемого эффекта.

Вышивка гладью

Вышивка гладью - это техника ручной вышивки, при которой стежки плотно прилегают друг к другу, создавая гладкую и ровную поверхность. Этот вид вышивки позволяет создавать реалистичные изображения, передавать тонкие переходы цвета и текстуры.

Основные особенности вышивки гладью:

1. Типы стежков:

- **Прямой стежок** - базовый элемент, используется для заполнения небольших участков.
- **Стебельчатый стежок** - применяется для контуров и тонких линий.
- **Петельный стежок** - используется для обработки краев.
- **Теневая гладь** - создает эффект перехода цвета за счет разной длины стежков.

- **Верхошов** - стежки накладываются только с лицевой стороны, создавая гладкую поверхность.

2. Материалы:

- **Ткань** - чаще всего используют хлопок, лен, шелк или специальные ткани для вышивки.

- **Нитки** - мулине, шелковые или хлопковые нити.

- **Иглы** - тонкие иглы с острым кончиком.

- **Пяльцы** - для натяжения ткани и удобства работы.

3. Техники:

- **Односторонняя гладь** - стежки выполняются только с лицевой стороны.

- **Двусторонняя гладь** - стежки видны с обеих сторон ткани.

- **Художественная гладь** - используется для создания реалистичных изображений с тенями и переходами цветов.

4. Этапы работы:

- Подготовка ткани и ниток.

- Нанесение рисунка на ткань (с помощью карандаша, копировальной бумаги или водорастворимого маркера).

- Закрепление ткани в пяльцах.

- Выполнение стежков по контуру и заполнение внутренних областей.

- Обработка краев и завершение работы.

Теневая гладь - это техника вышивки, которая создает эффект плавных переходов цвета и объема за счет использования стежков разной длины и направления. Ее часто применяют для изображения цветов, листьев, животных и других природных мотивов. Основные особенности выполнения теневой глади:

1. Плавные переходы цвета

- Теневая гладь имитирует игру света и тени, создавая реалистичные переходы между оттенками.

- Для этого используются нити близких по тону цветов, которые постепенно сменяют друг друга.

2. Стежки разной длины

- Стежки могут быть длинными или короткими, в зависимости от того, какой эффект нужно достичь.

- Короткие стежки используются для создания теней, а длинные - для светлых участков.

3. Направление стежков

- Стежки выполняются по форме элемента: например, для лепестков цветов - от края к центру, для листьев - вдоль прожилок.

- Направление стежков помогает подчеркнуть объем и форму.

4. Использование нескольких слоев

- Иногда для достижения глубины цвета и тени стежки накладываются в несколько слоев.
- Это позволяет создать более насыщенные и реалистичные переходы.

5. Тонкие нити

- Для теневой глади часто используют мулине в одно или два сложения, чтобы стежки ложились мягко и не создавали резких границ.

6. Отсутствие контуров

- В отличие от других техник, теневая гладь обычно не имеет четких контуров. Края элементов формируются за счет плавного перехода стежков.

7. Ткань и иглы

- Для теневой глади подходит плотная ткань, например, хлопок, лен или специальная канва.
- Иглы используются тонкие, чтобы не оставлять крупных отверстий в ткани.

8. Эффект объема

- За счет комбинации светлых и темных оттенков, а также разной длины стежков, теневая гладь создает иллюзию объема и глубины.

Вышивка крестом

Вышивка крестом - изображение создается с помощью вышивания крестиков на ткани или канве. Это один из самых старинных и распространенных видов вышивки.

Основные элементы вышивки крестом:

1. **Крестик** - основной элемент, который формируется двумя диагональными стежками, пересекающимися в центре.
2. **Полукрест** - один диагональный стежок, который используется для создания фона или эффекта полутона.
3. **Контур (бэкстич)** - стежки, которые выполняются поверх вышивки для выделения контуров и деталей.

Основные техники вышивки:

1. **Классический крест** - крестики выполняются в одном направлении (например, нижний стежок слева направо, верхний - справа налево).
2. **Датский метод** - сначала выполняются все нижние стежки в ряду, затем верхние.

3. **Петля без узла** - способ закрепления нити без узелка, который часто используется для начала вышивки.

Ажурная вышивка

Ажурная вышивка - это техника рукоделия, которая создает ажурные, кружевные узоры на ткани. Она отличается тем, что в процессе работы удаляются некоторые нити основы или утка, а оставшиеся нити оформляются в виде декоративных элементов. Эта техника часто используется для создания изысканных и воздушных изделий, таких как салфетки, скатерти, воротнички или элементы одежды.

Основные особенности выполнения ажурной вышивки:

1. **Выбор ткани:** Для ажурной вышивки подходят ткани с четким переплетением нитей (например, лен, хлопок или специальная ажурная канва). Важно, чтобы нити основы и утка легко отделялись друг от друга.

2. **Подготовка ткани:**

- Перед началом работы ткань размечают, чтобы определить участки, где будут удаляться нити.

- Иногда используют пальцы для фиксации ткани и предотвращения деформации.

3. **Удаление нитей:**

- В зависимости от узора, удаляют нити основы (вертикальные) или утка (горизонтальные).

- Это создает "пустые" участки, которые затем заполняются вышитыми элементами.

4. **Техники выполнения:**

- **Гладьевой валик:** используется для оформления краев ажурных участков.

- **Петельный шов:** применяется для обработки краев и создания декоративных элементов.

- **Шов "штопка":** заполняет пространство между оставшимися нитями, создавая сетчатый узор.

- **Настил:** используется для создания объемных элементов.

- **Роллы:** скрученные нити, которые формируют декоративные столбики.

5. **Декоративные элементы:**

- В ажурной вышивке часто используются дополнительные элементы, такие как бриды (перемычки между нитями), пико (небольшие узелки) или розетки.

Работа требует внимательности, так как неправильное удаление нитей или ошибки в вышивке могут испортить изделие. Важно следить за

натяжением нити, чтобы избежать деформации ткани. После завершения вышивки изделие аккуратно стирают и отпаривают, чтобы придать ему окончательную форму.

Виды ажурной вышивки:

- **Хардангер:** норвежская техника, в которой используются геометрические узоры и квадратные отверстия.
- **Ришелье:** итальянская техника, где ажурные участки обрамляются гладьевыми швами.
- **Мережка:** славянская техника, в которой нити выдергиваются, а оставшиеся оформляются в виде сетки.

Основные приёмы и техники в гобелене

Создание классического гобелена - это сложный и трудоемкий процесс, требующий использования специфических материалов, которые обеспечивают долговечность, эстетику и качество изделия. Вот основные особенности материалов, используемых в создании классического гобелена:

Нити основы

- **Материал:** Традиционно для основы используется лен, хлопок. Лен предпочтителен благодаря своей прочности и устойчивости к растяжению. **Особенности:** Нити основы должны быть прочными, так как они служат каркасом для всего гобелена. Они натягиваются на станок и не видны в готовом изделии, но от их качества зависит долговечность гобелена.

Нити утка

- **Материал:** Шерсть, шелк, хлопок, реже - металлические нити (золото или серебро) для декоративных элементов. **Особенности:** Шерсть – основной материал для утка. Она мягкая, пластичная, легко окрашивается и создает плотное, долговечное полотно. Шелк - используется для создания более тонких и изысканных деталей. Он придает гобелену блеск и изысканность. Хлопок - менее распространен, но может использоваться для создания более легких и менее плотных гобеленов. Металлические нити - применяются для акцентов и декоративных элементов, добавляя гобелену роскоши.

Красители

- **Традиционные красители:** Раньше использовались натуральные красители, полученные из растений, минералов и насекомых (например, индиго, марена, кошениль).
- **Современные красители:** Сегодня чаще используются синтетические красители, которые более устойчивы к выцветанию и предлагают более широкую палитру цветов.

- **Особенности:** Красители должны быть устойчивыми к свету и влаге, чтобы гобелен сохранял свои цвета на протяжении многих лет.

Плотность и толщина нитей

- Плотность нитей определяет детализацию и текстуру гобелена. Чем тоньше нити, тем более детализированным может быть изображение.
- Толщина нитей влияет на объем и фактуру. Шерстяные нити создают более рельефную поверхность, а шелк - гладкую.

Долговечность

- Материалы для гобелена выбираются с учетом их устойчивости к износу, выцветанию и деформации. Шерсть и лен особенно ценятся за свою прочность.

Основные приёмы и техники в войлоковальнии

Узорообразование на войлочном полотне

Способы декора войлока: аппликация - вваливание узора в полотно, стежка, вышивка, роспись красками. Влияние технологии изготовления войлочных ковров на характер рисунка; односторонние и двухсторонние узоры. Мягкость линий, размытость контуров рисунка - особенность узоров, вваленных в шерстяное полотно. Трактовка рисунков и орнаментов: высокая степень стилизации, крупномасштабные изображения, локальность цвета, контрастное решение.

Расширение тем и узоров в современном войлоке, преобладание растительных мотивов.

Приемы получения узоров на войлочном полотне

Разнообразие приемов получения рисунка: выкладывание узора плотно сложенной шерстью и заполнение свободных участков фоновым цветом; выкладывание узора на несколько слоев войлочной раскладки; выкладывание предварительно вырезанных из префелта деталей рисунка на подготовленную раскладку шерсти. Требование к качеству узорчатого полотна.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

В наибольшей степени качественному процессу обучения студентов по названной дисциплине должен содействовать дополнительный просмотр и анализ произведений декоративно-прикладного искусства.

Самостоятельная работа студентов также включает в себя выполнение заданий для самоконтроля, заполнение словаря терминов понятий, подготовка к опросам, промежуточным просмотрам, итоговому просмотру.

Работа над учебным заданием включает следующие стадии и этапы:

1. Предпроектный анализ:

– ознакомление с темой, её комплексное исследование, сбор материалов по теме задания;

– изучение и экспертиза аналогов.

2. Разработка проекта задания:

– предварительный эскизный поиск;

– отбор оптимального эскиза;

– окончательная разработка и доводка выбранного варианта.

Комплексный показатель качества проектных разработок студентов включает:

– обоснованность проектного решения и его взаимосвязь с анализом материалов и технологий ДПИ;

– определение технологических особенностей, способов и приемов для выполнения итоговой работы;

– полнота и качество технического и эстетического исполнения выбранного тематического задания.

Примерный перечень форм контроля для управляемой самостоятельной работы студентов

Опрос - это метод сбора первичной информации об объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемого. Опрос может проходить в устной или письменной форме.

Текущий просмотр - проводятся на протяжении учебного семестра для завершения этапа работы над учебным заданием

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ

Основная литература

1. Абаев, Ю.Х. Материаловедение в декоративно-прикладном искусстве: традиционные и современные технологии декорирования изделий: учебное пособие / Ю.Х. Абаев, Л.Э., - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2023. - 168 с. : цв. ил. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации. - Библиогр.: с. 161-165. - 100 экз. - ISBN 978-5-7638-4715-4 : Б. ц. - Изд. № 2022-16607. - Текст: электронный.
2. Материаловедение (дизайн костюма): учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям бакалавриата и магистратуры и специальности "Дизайн" / Е.А. Кирсанова [и др.]. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. - 393, [1] с.: табл.,
3. Миронова, А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе специальностей 54.03.00 "Изобразительное и прикладные виды искусств" / А. Ф. Миронова. - 2-е изд. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2021. - 94, [1] с.

Дополнительная литература

1. Курилович, А.Н. Белорусское народное ткачество / А.Н. Курилович. - Минск: Наука и техника, 1981. – 119 с.
2. Сахута, Я.М. Народнае мастацтва Беларусі / Я.М. Сахута. - Мінск: БелЭн, 2011. - 367 с.
3. Селивончик, В.И., Возрождение ремесла: Пособие по ручному узорному ткачеству/ В.И. Селивончик, М.М. Винникова. - Мінск : Полымя, 1993. – 144 с.
4. Трызна, Д.С. Беларускія дываны і габелены / Д.С. Трызна. - Мінск: Навука і тэхніка, 1981. - 127 с.
5. Фадзеева, В.Я. Беларуская народная вышыўка / В.Я. Фадзеева. - Мінск : Навука і тэхніка, 1991- 199с.
6. Шинковская, К.А. Войлок. Все способы валяния / К.А. Шинковская - М.: АСТ-Пресс Книга, 2016. - 176 с.

Требования к просмотрам

Формой контроля прохождения студентами специальных дисциплин является просмотр. Просмотры делятся на текущие и зачетные.

Текущие просмотры проводятся на протяжении учебного семестра для завершения этапа работы над учебным заданием (через 1 - 1.5 месяца).

На зачетный и экзаменационный просмотр студенты представляют целиком законченные, выполненные в материале предметы декоративно-прикладного искусства.

Выполненные задания должны соответствовать утвержденной теме, отвечать основным требованиям к материалу и технологии выполнения, иметь эстетический вид.

На зачетный просмотр студенты должны выставить все задания, которые разрабатывались на протяжении семестра. Частичное выполнение тем, или незавершенное экспонирование проекта влияет на окончательную оценку обучаемого.

Критерии оценок практических заданий (академический просмотр)

Оценка	Характеристика
10 (десять)	Отличное исполнение программного задания, полное соответствие уровня исполнения требованиям учебной программы по изучаемой дисциплине. Представленный уровень работ является результатом постоянной работы и выраженного авторского творческого подхода в решении учебных задач. Грамотно использованы материалы и инструментарий, технический уровень исполнения работ на высоком профессиональном уровне. Большинство работ может быть рекомендовано в методический или выставочный фонд кафедры. Самостоятельные работы выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями программы. Работы оформлены в соответствии с эстетическими требованиями. В наличии предварительные, эскизы, зарисовки, этюды и иной вспомогательный материал.
9 (девять)	Полное исполнение заданий в соответствии с требованиями программы по изучаемой дисциплине. Работы исполнялись последовательно в рамках технологических правил. Грамотно использованы материалы и инструментарий. Уровень работ соответствует современному состоянию художественного

	образования и требованиям высшей школы. Некоторые работы могут быть рекомендованы в фонд кафедры. Самостоятельные работы выполнены в полном объеме. Представленные на просмотр работы аккуратно оформлены. В наличии предварительные эскизы, зарисовки и иной вспомогательный материал.
8 (восемь)	Программные задания выполнены в полном объеме в рамках формальных требований соответствующей учебной дисциплины. Студент демонстрирует логичный, последовательный ход исполнения учебного задания, хорошо владеет материалами и техникой исполнения. Самостоятельные работы выполнены в полном объеме в рамках формальных требований. Работы аккуратно оформлены. В наличии предварительных эскизы, зарисовки и этюды.
7 (семь)	Представлены все аудиторные работы, выполненные в течение семестра. Продемонстрирован грамотный ход исполнения учебного задания. Большинство программных требований студентом исполнено, наличествует понимание студентом поставленных учебных и методических задач и путей их реализации в избранном материале. Самостоятельные работы в основной части выполнены, имеют авторское лицо, но с некоторыми отступлениями от программных требований. Все работы оформлены. В наличии предварительные эскизы, зарисовки, этюды к основной части работ.
6 (шесть)	Представлены все работы по учебной дисциплине или по соответствующему разделу учебной программы, выполненные в течение семестра. Соблюдены, в целом, логика и последовательность в исполнении работ. Присутствует понимание поставленных учебных и методических задач. Имеются некоторые незначительные отступления от технических требований исполнения задания и неточности и применении законов и правил изобразительной грамоты. Самостоятельные работы в основном выполнены. Работы оформлены. Предварительные эскизы, зарисовки, этюды и иной вспомогательный материал представлены не в полном объеме.
5 (пять)	Представлены все работы по учебной дисциплине или разделу учебной программы. Последовательность (этапность) работ

	<p>соблюдены не в полной мере, налицо нарушение логических связей, различных этапов исполнения или отдельных частей произведения. В работах наличествуют значительные фактические ошибки. Технические требования исполнения соблюдены не в полной мере, имеются недостатки в применении материалов и инструментария. Количество предварительных материалов (эскизов, зарисовок, этюдов и иного материала) недостаточно для полноценного исполнения задания. Самостоятельные работы выполнены не в полном объеме. Работы оформлены небрежно.</p>
4 (четыре)	<p>Представлен полный объем программных заданий. Работы выполнены в соответствии с методическими рекомендациями и формальными требованиями. В наличии нарушение последовательности (этапности) и логики исполнения. Допущен ряд конструктивных фактических ошибок в значительной степени искажающих образно-художественное содержание работы. Случаен выбор материалов и инструментария, имеются значительные технологические несовершенства.</p> <p>Самостоятельные работы в значительной части отсутствуют. Представленные работы или частично не оформлены или оформлены небрежно. Предварительные эскизы, зарисовки, этюды или иной материал или отсутствует или не соответствует содержанию основного задания.</p>
3 (три)	<p>Отсутствует часть работ. Представленные работы выполнены в соответствии с формальными требованиями, предъявляемыми к учебным заданиям по дисциплине, но имеют большое количество фактических ошибок и неточностей. Техника исполнения работ ниже требований программы. Самостоятельные работы в значительной части отсутствуют. Предварительные материалы к учебным заданиям отсутствуют или не соответствуют содержанию программных заданий. Работы в основной массе не оформлены или оформлены без соблюдения элементарных эстетических требований.</p>
2 (два)	<p>Отсутствует основная часть учебных работ, предусмотренных программой по данной учебной дисциплине, или работы выполнены в разрез с программными требованиями. Логические связи и последовательность исполнения работ полностью нарушены. Имеется большое количество</p>

	технических погрешностей и фактических ошибок. Самостоятельные работы и предварительные материалы выполнены в незначительном объеме или отсутствуют. Работы не оформлены или оформлены небрежно.
1 (единица)	Программные работы по учебной дисциплине не представлены.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ С.Л. Шпарло

_____ 2024 г.

Регистрационный № УД- _____ /уч.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по модулю для специальности
6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-21 04 02-2013 по специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство.

СОСТАВИТЕЛИ:

Н.А. Аждер, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Б.А. Лазуко, заведующий отделом древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент;

В.М. Ушакова, профессор кафедры психологии и педагогики УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор педагогических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(Протокол № 11 от 28.06.2024)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № __ от _____2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по модулю «Материаловедение и технологии» разработана в соответствии с учебным планом по специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство.

Изучение технических и технологических возможностей материалов для создания произведения декоративно-прикладного искусства необходимо будущему педагогу-художнику в его профессиональной деятельности.

Учебный модуль «Материаловедение и технологии» способствует развитию знаний у студента о специфике пластических и физико-химических свойств материалов декоративно-прикладного искусства, а также техник и технологий создания произведений ДПИ и народных ремёсел.

Основное содержание программы составляют задания на освоение техник и технологий использования материалов, изучение особенностей традиционных и современных форм и видов декоративно-прикладного искусства и выполнение учебной работы в материале.

Учебный модуль «Материаловедение и технологии» имеет междисциплинарные связи с такими учебными дисциплинами как «Народное декоративно-прикладное искусство», «Основы композиции», «Цветоведение», «История декоративно-прикладного искусства», «Дизайн».

Целью является изучение специфики материалов традиционных и современных видов декоративно-прикладного искусства, их использование и соединение между собой в работе в материале.

Задачи учебной дисциплины:

- раскрыть специфику материалов декоративно-прикладного искусства;
- сформировать умения анализировать и переосмысливать традиционные техники и технологии различных видов ремесел для создания самостоятельных декоративных изделий;
- научить способам соединения различных материалов;
- развить технические навыки в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;
- способствовать формированию ценностного отношения к традиционной и мировой художественной культуре.

Содержанием учебной дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций в соответствии с матрицей компетенций типового учебного плана по специальности 6-05-0213-02 Декоративно-прикладное искусство.

– СК-9 – применять различные материалы и технологии при изготовлении изделий народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Материаловедение и технологии» определены в виде системы знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность художника. А также уметь работать самостоятельно. Быть способным находить новые идеи (обладать креативностью). Быть способным осмысленно воспринимать и бережно относиться к историческому, культурному наследию Беларуси. Быть способным к осуществлению самообразования и самосовершенствования профессиональной деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины предусмотрено всего 195 часов, из них – 159 аудиторных часов, в том числе 48 лекционных и 114 практических часов занятий.

Рекомендуемая форма текущего контроля – просмотр.

Рекомендуемая форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1 Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве

Тема 1.1 Введение. Специфика материалов декоративно-прикладного искусства

Понятие видов декоративно-прикладного искусства по материалам. Отличие декоративно-прикладного искусства от станковых и конструктивных искусств.

Достижение выразительности с учетом свойств материала. Образность языка народного декоративно-прикладного искусства.

Классификация изделий по функциональному назначению, по применяемым материалам, технике изготовления.

Тема 1.2 История развития народного декоративно-прикладного искусства

Материалы и технологии как факторы развития народного декоративно-прикладного искусства; специфика различных видов (по материалам),

Проявление особенностей развития народной традиции и культуры в историко-художественном контексте, а также его проявления в форме, материале и декоре изделий.

Тема 1.3 Материалы как фактор выразительности в народном декоративно-прикладном искусстве

Художественный образ в народном декоративно-прикладном искусстве. Виды материалов. Законы, средства организации, гармонизации и выразительности композиции в различных материалах. Стилизация, трансформация как творческие процессы, их особенности и значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции. Композиция в различных видах народного декоративно-прикладного искусства.

Тема 1.4 Специфика технологий и материалов в декоративно-прикладном искусстве Беларуси

Развитие художественных ремесел на Беларуси. Влияние промышленности и технологий на сохранение и самобытность черт белорусской культуры в декоративно-прикладном искусстве. Особенности развития городского и сельского направления ремесел. Народное творчество. Взаимовлияние специфики народного и профессионального декоративно-прикладного искусства (материалы, тематика, стилизация образов).

Раздел 1. Технология и практика декоративно-прикладного искусства

ТЕКСТИЛЬ

Ткачество

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Особенности техник и материалов ткачества. Ткачество на станке, бердышке, ниту, дощечках.

Художественные и технологические характеристики пряжи (состав, фактура), назначение, состав и техническая характеристика нитей основы.

Структура ткани как система переплетения основы с утком. Виды переплетений в гладком ткачестве: полотняное, саржевое, атласное, рогожка. Техники узорчатого ткачества. Художественные и технические особенности технологии ткачества.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Структурная и смысловая организация плоскости полотна. Средства выразительности. Роль цвета.

Основные типы орнаментов в ткачестве. Сюжетные композиции. Принципы стилизации растительных, зооморфных, антропоморфных мотивов. Значение технологии, художественных техник и приемов переплетений для создания декоративных композиций в ткачестве. Усиление выразительности полотна за счет разности структур переплетений, разнообразных фактур. Ахроматические репортные, ленточные композиции (статические, динамические). Соотношение качеств материала и техники переплетения.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Выбор текстильного изделия. Организация пространства тканого полотна на основе анализа образцов народного ткачества. Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе технологических и колористических возможностей ткачества. Разработка технических рисунков, и орнаментальных схем для выполнения изделия в технике узорчатого ткачества. Роль орнамента и его цвета в реализации образа и достижении художественной выразительности композиции. Специфика стилизации растительных, зооморфных и антропоморфных форм в орнаментальные структуры.

Фактуры в ткачестве, их выразительные возможности; сочетание различных техник ткачества в одном изделии, усиление выразительных средств реализации художественной идеи.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект декоративного панно. Следование алгоритму работы над созданием текстильного изделия от набросков до дизайн-проекта и разработки технологической карты. Разработка параметров изделия с учетом назначения, определение внешнего вида, цветовой гаммы и декоративного оформления.

Выполнение подработки в материале для конкретизации технологических и художественных параметров. Практическая реализация проекта.

Гобелен

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

История развития технологии и использования материалов шпалерного ткачества. Виды гобеленов и их технологические особенности выполнения. Технологические приемы получения полотна и изображения (полотняное переплетение, горка, «штриховка мелкими зубцами», соединение цветных утков между собой, «подъем мелкозупчатыми ступенями», сумаховая косичка и полукосичка). Материалы и инструменты. Технологическая цепочка изготовления шпалеры: эскиз – картон в натуральную величину в цвете – ткачество. Особенности подготовки картона для гобелена.

Гобелен в условиях современной жизни: применение технологий шпалерного ткачества, включение приемов вышивки, макраме, аппликации, расширение палитры материалов.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Особенности традиционной шпалеры: наличие сюжетной основы, многофигурность композиции, постепенное расширение и богатство цветовой палитры, особенности составов пряжи, уход от декоративности и стилизации живописно-реалистической передаче объектов, от плановости к перспективе, наличие тканого орнаментального бордюра.

Специфика структурно-смыслового и художественного решения плоскостных настенных гобеленов, объемно-пространственных и пространственных текстильных композиций. Расширение выразительных средств современного гобелена. Ведущие художники и мастера.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Специфика трактовки сюжета в средневековой текстильной шпалере: условность образного языка, ограниченность цветовой палитры, декоративность и символизм изображений. Выбор фрагмента шпалеры, анализ пластического языка, приемов стилизации, технологии ткачества.

Организация пространства тканого полотна на основе анализа образцов народного ткачества. Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе технологических и колористических возможностей ткачества.

Разработка технических рисунков, и орнаментальных схем для выполнения изделия в технике узорчатого ткачества. Роль орнамента и его цвета в реализации образа и достижении художественной выразительности композиции. Специфика стилизации растительных, зооморфных и антропоморфных форм в орнаментальные структуры.

Фактуры в ткачестве, их выразительные возможности; сочетание различных техник ткачества в одном изделии, усиление выразительных средств реализации художественной идеи.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект гобелена. Аналитический подбор материалов по современному текстилю; поиск художественной идеи и формы воплощения (плоскостное и

плоскостно-рельефное решение); разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа; подбор текстильной пряжи и других материалов; разработка картона в натуральную величину. Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. Практическая реализация проекта.

Вышивка

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Вышивка в системе эстетических ценностей этноса. Разнообразие бытовых предметов, конструктивных форм одежды, декорированных вышивкой. Самобытные художественно-технические приемы вышивки. Классификация швов (по целой ткани, ажурные); приемы выполнения счетных и свободных швов, мережек и т.д. Характеристика традиционных материалов и инструментов для вышивки.

Вышивка бисером, технологические аспекты (применяемые швы для закрепления бисера). Вышивка лентами, материалы, способы закрепления, применяемые швы.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Художественный образ в одежде, аксессуарах, декоративных изделиях с применением вышивки.

Орнаментальное разнообразие узоров вышивки; мотивы и их стилизация. Принципы стилизации растительных, зооморфных, антропоморфных, предметных мотивов в соответствии с техническими приемами вышивки.

Изобразительные мотивы. Текстильные орнаментальные стили, их изменения во времени. Орнамент и его использование в традиционных и современных изделиях.

Структурная и смысловая организация плоскости полотна; усиление выразительности полотна за счет швов, фактур, материалов, цвета.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Традиционные изделия и арт-объекты, как сфера применения приемов вышивки. Разработка объекта на основе традиционной системы организации мотивов в вышитых изделиях (ленточная, сетчатая, медальонная), выявление их образно-художественного потенциала.

Поиск приемов выразительности художественного образа посредством разработки вариантов орнаментальных структур, стилизации мотивов, расширения /сужения цветовой палитры вышитого полотна, применение фактур различных материалов. Усиление выразительности за счет разнообразия применяемых материалов, приемов рельефной и объемной вышивки.

Инновационно-творческий подход в реализации идей и применении вышивки в современном текстиле.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект декоративной композиции. Аналитический подбор материалов по современной вышивке; выработка алгоритма создания текстильного объекта: выражение идеи в форэскизах, эскизе в цвете и графического картона в натуральную величину. Подбор и отработка приемов вышивки с учетом декоративного наполнения, цветовой палитры и фактурных решений. Выполнение подработки в материале. Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. Практическая реализация проекта.

Войлоковаление

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Валяние (фелтинг) – одна из древнейших текстильных техник, важнейший компонент материальной культуры (одежда, ковров, обувь, головные уборы и т.д.). Плоскостные и объемные формы, приемы их получения. Характеристика применяемых шерсти и волокон. Мокрое и сухое валяние, их технологические аспекты.

Современные технологии изготовления войлока, широта экспериментирования с материалами, включение приемов вышивки, стежки и др. Гладкие и фактурные полотна, широта цветовой палитры. Разнообразие изделия из войлока: одежда, аксессуары, обувь, сумки, архитектурный войлок, декоративные панно, объемно-пространственные объекты.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Принципы и закономерности композиционного решения плоскостных и объемных войлочных изделий. Выразительные возможности гладкого полотна, текстурных и фактурных поверхностей, их усиление цветом. Тонкие цветовые градации и переходы, широкая палитра цветов и оттенков, достижение живописности текстильного полотна. Разнообразие объемных форм, зооморфные, антропоморфные объекты, их стилизация и трансформация. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях. Декор.

Авторские приемы достижения выразительности в решении художественных задач.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Освоение приемов сухого валяния. Разработка объекта (бусы, броши, природные формы, мелкая пластика). Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе пластических и декоративных качеств текстильного волокна. Стилизация.

Разработка вариантов фактур на полотне, включение разнообразных по составу волокон, нитей, тканей; получение многослойных структур; усиление выразительности за счет расширения/сужения цветовой палитры.

Изделия в технологии мокрого валяния. Разработка плоских форм-макетов для полуобъемных войлочных изделий (сумки, обувь, головные уборы и т.д.), учет усадки волокна; выбор цветового решения, его эмоциональная составляющая.

Тема 2.4 Проектный практикум

Аналитический подбор материалов по современному авторскому войлоку. Поиск формы воплощения художественной идеи (декоративное панно, полу объемный или объемный объект, ансамбль); выработка алгоритма создания текстильного объекта: выражение идеи в форэскизах, цветовом эскизе. Подбор и отработка приемов получения полотна с учетом фактурного наполнения, цветовой палитры и структурных элементов. Выполнение подработки в материале. Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. Практическая реализация проекта.

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ

Роспись

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Декоративная роспись по дереву, ткани, стеклу, точеной форме в системе эстетических ценностей белорусов. Краткий обзор исторических предпосылок развития художественной росписи в Беларуси.

Традиционные объекты росписи (сундуки-«куфры», ковры-«маляванки», декоративные рамки) Художественно-технические приемы росписи (свободная роспись, трафарет набивание); материалы основы (лен, клеенка, бумага), красители (масляные, клеевые, типографские краски).

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Орнаментальная и сюжетная роспись. Трактовка геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных, архитектурных и предметных

мотивов (пластические преобразования - трансформация внешних очертаний, внутренней орнаментации формы). Контрастные, нюансные тоновые и цветовые предпочтения (символическое восприятие цвета). Контурная линия и пятно.

Усиление выразительности декора с учетом текстурных свойств поверхности, введение фактуры (графической, пластической), цветного фона.

Роспись в сочетании с другими технологиями: плоскостной и объемной резьбой, аппликацией, плетением, вышивкой.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Выбор растительно-орнаментального или сюжетного традиционного ковра. Разработка на их основе композиции с включением букетов цветов или вазы с фруктами, гирлянд из переплетенных веток, цветов, листьев с возможным включением элементов геометрического орнамента (круг, ромб, многоугольные звезды). Особенности трактовки орнитоморфных и зооморфных мотивов, изображений человека, степень обобщения и стилизации.

Распространенный вариант структурного решения композиции: сочетание живописно-станковых и декоративных элементов (в центре - сюжетная сцена, бордюрная рамка - из разноцветных цветов).

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект росписи декоративного панно / объемной формы. Разработка художественной идеи и определение преобладающих орнаментальных мотивов, композиционного решения (традиционного или авторского).

Следование принципу проектного поиска: работа с аналогами, прототипами, аутентичными произведениями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза - конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте. Выполнение проекта.

Батик

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Батик - общее название разнообразных способов ручной росписи тканей, основу которых составляет принцип резервирования и помощь разнообразных составов и ограничительная растекаемость красителя. Технологии росписи (свободная и узелковая роспись, холодный и горячий батик). Материалы и инструменты. Резервы, их состав, способы нанесения. Особенности и приемы росписи красителями. Батичная роспись в текстильных изделиях: шарфы, палантины, галстуки, сумки, шторы, занавеси. Технологические особенности росписи изделий.

Традиции украшения пасхальных яиц в Беларуси, проявления древних верований. Традиционные способы декорирования горячим воском, орнаментальные мотивы, композиционные схемы, цветовая палитра.

Современный батик, доминирование смешанных техник, возможности включения вышивки, войлочных фактур, применения гофрирования и др.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Традиционное наполнение батичных композиций: бордюрная и репортная орнаментация, свободное варьирование условно-символических фигур, сюжетно-мифологическая тематика, символика цвета. Выразительность декора, собственная эмоциональность, ритмическая, пропорциональная и стилистическая вариативность. Традиционные композиционные схемы текстильных изделий: ковров, тканей для одежды, платков, шалей.

Средства выразительности в батике: точка, линия, пятно, разнообразие фактур на их основе. Плоскостно-аппликативный и живописный подход, неограниченность количества цветов и приемов росписи, возможность тонкой проработки деталей, многослойной росписи, включение разнообразных эффектов.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Разработка художественного образа исходя из особенностей техники батика. Выразительная декоративно-обобщенная стилизация природных мотивов и предметного окружения; выбор объектов и цветовой палитры в зависимости от творческой идеи. Подбор технических приемов для достижения определенного эмоционально-образного состояния работы.

Расширение выразительного языка декоративных композиций в результате применения разнообразных технических способов росписи;

растекаемости красителя по разным видам тканей, равномерного или живописного приема росписи, втекания цвета в цвет; введения эффектов мраморирования, кракле, цветной контурной графики и т.д.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект росписи декоративного панно. Выбор тематики, разработка художественной идеи, определение наполнения плоскости изобразительными, орнаментальными мотивами, фактурами.

Следование принципу проектного поиска: работа с аналогами, прототипами; выполнение предварительных графических зарисовок объектов; разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза - конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину. Выполнение проекта.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СОЛОМЫ

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов народного декоративно-прикладного искусства

Плетение, как символ ремесленной и художественной деятельности человека с древних времен до современности. Аграрно-магическая символика соломенных изделий, их обрядовое, утилитарное и декоративное назначение. Типология плетения и его функции. Материалы для изготовления изделий в технике плетения. Типы каркасных систем.

Виды плетеных изделий из соломы и рогоза: Царские ворота, хозяйственная посуда, предметы утилитарно-декоративного характера, головные уборы; соломенные цветы и вербы. Традиционные приемы создания соломенной скульптуры, виды изделий: куклы, коники, козы, птицы и т.д. Традиции изготовления соломенных пауков, назначение; модульный принцип, формы элементов, основные конструкции. Виды плетения: крученые косы, выпуклые ромбические вставки, плетения гладкими полосами. Возникновение новых техник, конструктивных и композиционных приемов в XX веке.

Аппликация соломкой по дереву; ткани. Виды аппликации соломкой: геометрическая и криволинейная. Технологии заготовки соломенной ленты, соломенные настилы и пласты. Цветовая палитра, ведущая роль натурального цвета.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Формообразование в плетении. Основные закономерности композиции. Особенности стилового формообразования. Визуальное восприятие форм. Средства организации и выразительности в композиции и декоративной пластики. Специфика конструкций соломенных пауков; модули простых и сложных форм. Пространственное конструирование. Законы симметрии, ритма, контраст-нюанс, контраст-резонанс. Универсальные, орнаментальные и изобразительные мотивы в изделиях из соломки. Факторы, влияющие на образность изделий из соломки. Взаимодействие формы и декора. Стилизация, ее роль в аппликации соломкой.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Освоение приемов плетения из соломки. Разработка объекта (цветы, рождественский венок, скульптурная пластика и т.д.). Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе пластических и декоративных качеств соломенных плетенок. Разработка конструкции и модуля соломенного паука, декоративных элементов.

Средства выразительности в декоративных композициях аппликацией солодкой; возможности применения геометрических или криволинейных элементов; усиление выразительности за счет расширения цветовой палитры соломки.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект декоративного изделия (декоративная пластика, модульные конструкции, интерьерные (авторские) панно; изделия сувенирного назначения. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами; выполнение графических зарисовок человеческой фигуры, животных, птиц; разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза - конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте. Разработка декора в материале. Выполнение проекта.

ВЫТИНАНКА

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Исторический обзор развития вытинанки на территории Беларуси. Материалы и технические приемы. Виды композиционных решений: рапортное, замкнутое, симметричное. Сферы бытового и декоративного использования вытинанок: для украшения окон, полок, рамок, вазонов и др. Материалы (белая, черная, цветная бумага); технические приемы. Мотивы: цветы, снежинки, Древо жизни, изображения животных и птиц и др. Современная вытинанка, характер развития: расширение технических приемов, мотивов и их композиционных построений (сюжетные, асимметричные, многослойные, одноцветные и многоцветные).

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Специфика организации плоскости в вытинанке: симметричность, раппортность, определяемая способом складывания бумаги, относительная немногочетность, высокая степень стилизации. Орнаментальные композиции бордюрного характера, особенности трактовки мотивов. Сюжетные композиции, растительные, зооморфные и антропоморфные образы. Роль линии и пятна, выразительность внешних очертаний, внутренней орнаментации формы. Усиление выразительности композиции за счет введения деталей локального цвета.

Расширение сюжетно-тематического поля современной авторской вытинанки; ее использование в анимационном кино, разнообразной типографской продукции.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Выбор традиционного изделия (фиранки). Разработка композиции с элементами геометрического орнамента (круг, ромб, многоугольные звезды) с распространенным вариантом структурного решения: ослабление наполненности элементами снизу-вверх, аналогично организации традиционного рушника.

Разработка сюжетной декоративной композиции зеркальной (осевой) симметрии на основе широко распространенных традиционных мотивов: «Древа жизни», «Букета в вазоне» и т.д. Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе технологических и художественно-графических возможностей вытинанки.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект декоративной композиции. Аналитический подбор материалов по традиционной и современной вытинанке; выработка алгоритма создания проекта: выражение идеи в форэскизах, эскизе и графического картон в натуральную величину. Подбор и отработка приемов вырезания с учетом выразительности силуэтного решения, наполненности декоративными элементами, возможностями введения нескольких цветов. Выполнение подработки в материале. Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. Практическая реализация проекта.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Виды и свойства древесины для ручной художественной деревообработки. Классификация художественных изделий из дерева. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях из дерева.

Способы и приемы работы художественной обработки дерева: резьба, точение, мозаика (инкрустация, интарсия, блочная мозаика), пропиливание и т.д. Виды резьбы по дереву (плоско-выемчатая, рельефная, сквозная, скульптурная).

Декоративная обработка древесины (отбеливание, обжиг, морение, покраска, вошение, лакирование). Инструменты и материалы для работы по дереву.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства

Принципы и закономерности композиционного решения плоскостных и объемных изделий из дерева. Средства художественной выразительности. Текстура и фактура дерева, выразительные возможности применения различных техник обработки древесины.

Типы объемной композиции из дерева. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях из дерева.

Тема 2.3 Практическое освоение техник и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Выбор несложного по конструкции изделия (опорная тема в формообразовании – зооморфные образы). Создание художественного образа. Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе пластических и декоративных качеств древесины. Определение

композиционной доминанты. Стилизация. Определение оптимальной техники обработки выбранного материала.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект декоративного панно/комплекта (ансамбля) изделий из дерева. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, выполнение графических зарисовок; разработка идеи в форэскизах в графическом, цветовом вариантах, объеме; разработка декора.

Фиксация художественного замысла в текстовой и графической формах. Практическая реализация проекта.

КЕРАМИКА

Тема 2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства

Пластические возможности и декоративные свойства керамических материалов. Керамические массы (пластичные, шликерные, сухие, полусухие) и глазури. Традиционные виды и формы керамических изделий.

Способы и приемы получения объемной формы (ручное формование, точение на гончарном круге, литье). Зависимость формы от способов формования изделий. Процесс сушки и обжига изделий из керамики. Изготовление фактур, проб. Технологические способы холодной декоративной обработки (лощение, вошение, дымление, штамп, отминание, процарапывание). Технологии нанесения ангоба (мраморизация, сграффито, роспись из рожка, фляндровка, резерваж и т.д.) и роспись глазурями.

Технологии изготовления народной игрушки из глины и принципы формообразования и декорирования.

Традиционные и современные подходы в формообразовании и декорировании керамических изделий.

Тема 2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости / формы изделий декоративно-прикладного искусства

Художественный образ в искусстве керамики.

Конструирование художественной формы. Специфика формообразования с помощью лепки из пласта. Получение фактур: штамп, налп, оттиск; их выразительные возможности. Особенности и своеобразие формообразования в гончарном производстве. Традиционные изделия: чаша,

блюдо, горшок, крынка, сосуд, кувшин; специфика конструктивного и декоративного решений.

Принципы и закономерности композиционного решения объемных изделий.

Факторы, влияющие на образность изделий из керамики. Взаимодействие выбранного материала с формой изделия .

Универсальные, орнаментальные и изобразительные мотивы в керамике. Роль цвета в керамических изделиях, форме и декоре.

Тема 2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства

Выбор керамического объекта. Анализ аналогов. Разработка формы (декоративное блюдо, кувшин, мелкая пластика и т.д.). Опорная тема в формообразовании или декоре: природное окружение. Активизация эмоционально-содержательного образа с помощью ассоциации. Создание художественного образа. Поиск выразительных, эмоциональных характеристик на основе пластических и декоративных качеств глины. Определение структурной целостности изделия и средств художественной выразительности объемных и плоскостных форм.

Соединение различных материалов в одной работе. Гармонизация и оправданность включения дополнительных материалов.

Тема 2.4 Проектный практикум

Проект объемно-пространственной декоративной композиции. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, сбор, анализ и систематизация подготовительного материала при проектировании изделия декоративно-прикладного искусства. Выражение идеи в конструктивно-пластической форме эскиза, объемной пластике в масштабе в натуральную величину, либо в масштабе. Разработка технологической последовательности выполнения проекта, его реализация в материале.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма получения образования)**

Название разделов, тем	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
	Лекции	практические занятия		
I. Теоретическая (инвариантная) часть				
<i>Раздел 1. Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве</i>			2	опрос
1.1 Введение. Специфика материалов декоративно-прикладного искусства	6			
1.2 История развития народного декоративно-прикладного искусства	4			
1.3 Материалы как фактор выразительности в народном декоративно-прикладном искусстве	6			
1.4 Специфика технологий и материалов в декоративно-прикладном искусстве Беларуси	6			
II. Проектно-технологическая часть*				
<i>Раздел 2. Технология и практика декоративно-прикладного искусства</i>				
Текстиль (ткачество, гобелен, вышивка, войлоковаление)				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект

Декоративная роспись (роспись, батик)				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект
Художественная обработка соломы и лозы				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект
Вытинанка				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект
Художественная обработка дерева				
2.1 Технологические аспекты создания	2	2		

предметов декоративно-прикладного искусства				
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	2		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект
Керамика				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2	4		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства	2	2		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		6	2	просмотр
2.4 Проектный практикум		6	4	проект
Всего	48	114	36	

*Проектно-технологическая часть предполагает варианты видов ДПИ исходя из возможностей кафедры.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма получения образования)

Название разделов, тем	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
	Лекции	практические занятия		

I. Теоретическая (инвариантная) часть				
<i>Раздел 1. Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве</i>				
1.1 Введение. Специфика материалов декоративно-прикладного искусства	2			
1.2 История развития народного декоративно-прикладного искусства	2			
1.3 Материалы как фактор выразительности в народном декоративно-прикладном искусстве	2			
1.4 Специфика технологий и материалов в декоративно-прикладном искусстве Беларуси	2			
II. Проектно-технологическая часть*				
<i>Раздел 2. Технология и практика декоративно-прикладного искусства</i>				
Текстиль (ткачество, гобелен, вышивка, войлоковаление)				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2			
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		1		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		
2.4 Проектный практикум		2		проект
Декоративная роспись (роспись, батик)				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства	2			
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		2		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		

2.4 Проектный практикум		2		проект
Художественная обработка соломы и лозы				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства		1		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		1		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		
2.4 Проектный практикум		2		проект
Вытинанка				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства		1		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		1		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		
2.4 Проектный практикум		2		проект
Художественная обработка дерева				
2.1 Технологические аспекты создания предметов декоративно-прикладного искусства		1		
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		1		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		
2.4 Проектный практикум		2		
Керамика				
2.1 Технологические аспекты создания	2			

предметов декоративно-прикладного искусства				
2.2 Структурно-смысловая и художественная организация плоскости /формы изделий декоративно-прикладного искусства		1		
2.3 Практическое освоение средств и принципов организации художественной формы в предметах декоративно-прикладного искусства		2		
2.4 Проектный практикум		2		проект
Всего	14	34		

*Проектно-технологическая часть предполагает варианты видов ДПИ исходя из возможностей кафедры.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Материаловедение (дизайн костюма): учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям бакалавриата и магистратуры и специальности "Дизайн" / Е.А. Кирсанова [и др.]. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. - 393, [1] с.: табл.

2. Стуканов, В.А. Материаловедение: учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 368 с. — URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1911145>.

3. Миронова, А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе специальностей 54.03.00 "Изобразительное и прикладные виды искусств" / А. Ф. Миронова. - 2-е изд. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2021. - 94, [1] с.

Дополнительная:

4. Жук, В.И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В.И. Жук. – Минск: Бел. наука, 2006. – 319 с.

5. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие / В.Н. Молотова. – 3-е изд. испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2015. – 288 с.

6. Сахута, Я.М. Беларускае народнае ганчарства/ Я.М. Сахута. – Мінск : БелЭн, 2013. – 224 с.

7. Трызна, Д.С. Беларускія дываны і габелены / Д.С. Трызна. – Мінск: Навука і тэхніка, 1981. – 127 с.

Рекомендуемые методы (технологии) обучения

Среди эффективных педагогических методик и технологий, отвечающих целям изучения учебной дисциплины, являются:

- технологии проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
- технологии учебно-исследовательской деятельности, использование творческого подхода, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе;
- коммуникативные технологии (дискуссия, деловые игры, метод анализа конкретных ситуаций), реализуемые на практических занятиях.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

В наибольшей степени качественному процессу обучения студентов по названной дисциплине должен содействовать дополнительный просмотр и анализ работ.

Самостоятельная работа студентов также включает в себя выполнение заданий для самоконтроля, заполнение словаря терминов и понятий, подготовка к опросам, промежуточным просмотрам, итоговому просмотру.

Самостоятельная работа включает в себя различные виды художественно-творческой, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под непосредственным руководством преподавателя, который формулирует задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения.

Исходя из специфики дисциплины, она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает в себя изучение литературных источников, подбор аналогов и прототипов, разработку эскизов, работу с интернет-ресурсами, чистовое выполнение проекта. Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего и итогового контроля.

Контроль за самостоятельной работой студентов проходит в форме просмотра (показа и защиты индивидуальных заданий).

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале.

Итоговая диагностика компетенций студентов по учебной дисциплине «Материаловедение и технологии» проводится в форме зачёта или экзамена.

Оценка учебных достижений студентов на экзамене проводится с учетом активности работы на лекционных, практических занятиях, а также с учетом достижений и выполнения ими самостоятельной работы.

Для контроля за качеством выполнения требований программы по учебной дисциплине «Материаловедение и технологии» используются следующие основные средства диагностики:

- проверка усвоения теоретического материала: тестирование, развернутые устные или письменные ответы по определенным темам; критерием оценки является соответствие теоретических знаний по основным темам учебно-тематического плана программы, владение специальной терминологией;

- основной формой проверки результатов выполнения типовых заданий: форэскизов, макетов, графических и цветовых эскизов, подработок в материале является просмотр; проверка подготовленности к выполнению практических заданий может включать также просмотр аналогов: фото и видео материалов, рисунков по рассматриваемой тематике; оценивается опыт практической деятельности:

- освоение специфики технологии и приемов работы в выбранном материале,

- проявление креативности в процессе выполнения заданий,

- навыки по технике безопасности;

- просмотр и оценка результатов выполнения зачетных и экзаменационных заданий; итоговые задания представляются на просмотр блоком из эскиза, технической карты материала, работы в выбранном материале.

Для контроля качества образования и диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня учебных достижений студентов рекомендуется использовать следующие средства диагностики:

- типовые задания;

- устный опрос во время занятий;

- текущий просмотр;

- итоговый просмотр.