ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	2
Глава 1	
О художественной обработке текстильного лоскута.**Традиционное лоскутное шитье России**	4
* 1. Термины
4
* 1. О развитии лоскутного шитья
5
1.3 Традиционное лоскутное шитье России	6
* 1. Ткань как материал для творчества
9
Глава 2	
Основы цветовой грамоты	11
2.1. Цвет. Цветовой круг.	11
2.2. Гармоничные сочетания цветов	13
2.3. Контраст цветов	16
2.4. Пространственное смешение цветов	19
Глава 3	
Основные понятия об орнаменте	20
3.1. Виды орнаментов	20
3.2. Закономерности орнаментальных построений	22
3.3. Законы и правила орнаментальной композиции	27
Глава 4	
Технологические основы лоскутного шитья	29
4.1. Материалы, инструменты и оборудование	29
4.2. Работа с тканью	29
4.3. Организация рабочего места	32
4.4. Основные технологические понятия лоскутного шитья	32
4.5. Технология лоскутного шитья	33
Заключение	35
Краткий словарь терминов	36
Литература	39
Приложение	42

ВВЕДЕНИЕ

Изучение традиций, особенностей русского народного и зарубежного лоскутного шитья приобщает детей к художественному творчеству, позволяет ощутить связь времен. Посещение ими выставок, музеев декоративно- прикладного искусства повышает общий культурный уровень, способствует эстетическому развитию.

 Использование текстильного лоскута в качестве изобразительного материала предполагает ознакомление учащихся с художественно- теоретическими основами декоративно- прикладного творчества.

 Работа с красочными, многоцветными узорчатыми лоскутами позволяет ввести ребенка в мир цвета, раскрыть закономерности цветовых сочетаний, научить создавать своими руками оригинальные декоративно- прикладные изделия.

 Лоскутное шитье – это, как правило, орнаментальные композиции. Следовательно, дети знакомятся с понятиями, закономерностями построения орнаментов. На этапе их составления, поиска оптимальных композиционных решений возможно использование компьютера.

 Большое внимание необходимо уделять технологическому аспекту. Без овладения технологией трудно добиться высокого качества изделий. Изучение различных технологий в области лоскутного шитья можно отождествить с изучением азбуки или таблицы умножения, овладев которыми необходимо стремиться работать свободно, творчески, индивидуально. Эту мысль педагог должен проводить, работая с детьми.

Декоративно- прикладные изделия призваны украшать жизнь человека, т.е. быть полезными и одновременно красивыми. Декоративная вещь создается по «законам красоты», которые необходимо знать.

 В обучении предметной деятельности декоративно-прикладного характера равно важны и процесс, и результат.

 Чрезвычайно важен эмоциональный фон учебно-творческой деятельности. Чувство эмоционального подъема стимулируется использованием различных видов и форм коллективной деятельности. Совместная работа позволяет вовлечь всех учащихся в процесс творчества. При выполнении коллективного изделия учителю принадлежит особая роль: он является организатором, руководителем и участником творческого процесса одновременно. Коллективное творчество по созданию декоративно- прикладного изделия предполагает включить каждого участника процесса на каждом этапе работы, от замысла до последнего штриха. Особое значение имеет обсуждение результатов и действий, позволяющее повысить интеллектуальный уровень творческой группы.

 Лоскутное шитье открывает простор для организации проектной деятельности. Это могут быть как индивидуальные, так и масштабные коллективные декоративные композиции, помогающие детям понять преимущества совместной работы, повысить их самооценку. Они могут использоваться в оформлении класса, школы, что, в свою очередь, является дополнительным стимулом к развитию детского творчества.

 Когда учащиеся имеют дело с небольшими кусочками ткани, они пытаются найти возможности их наиболее рационального использования. Это стимулирует мыслительную способность каждого ребенка, его изобразительность. Работая с лоскутками как элементами мозаики, учащиеся складывают из них различные цветные узоры, приобщаясь к гармонии цвета, рисунка, формы.

 В начальной школе дети, еще не владеющие навыками шитья, могут заниматься аппликацией, наклеивая отдельные лоскутки ткани на бумажную основу. Аппликация может быть сюжетной или геометрической (орнаментальной). В аппликативной лоскутной мозаике на этом этапе целесообразно использовать ограниченное число цветов. Меняя их расположение, дети составляют различные варианты одного и того же рисунка, выбирают наиболее удачный.

 Учащиеся среднего и старшего школьного возраста могут выполнять сложные, многоэлементные и многоцветные лоскутные изображения. Но этой работе должны предшествовать занятия по изучению основ цветовой грамоты.

 В целом работа с детьми в области художественной обработки текстильного лоскута сводится к тому, чтобы пробудить в них творческое начало, научить понимать и любить красоту.

ГЛАВА 1

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНОГО ЛОСКУТА. ТРАДИЦИОННОЕ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ В РОССИИ.

1.1 ТЕРМИНЫ

 Работа с текстильным лоскутом пока не имеет устоявшейся терминологии. В литературе встречаются такие выражения как « лоскутная техника», «лоскутное шитье», «лоскутная мозаика» и др. В переводных изданиях по лоскутному творчеству употребляются такие термины, как «печворк» (англ. pathwork – одеяло, покравало и разноцветных лоскутов) и «квилт» (англ. guilt – стеганое одеяло).

 Под **художественной обработкой текстильного лоскута** мы понимаем предметную деятельность декоративно- прикладного характера на материале текстильного лоскута (**текстиль**- прядильно - ткацкие изделия, ткани). Художественная обработка текстильного лоскута входит в большую область художественной работы с разнообразными текстильными материалами- текстильную пластику и включает в себя такие виды, как лоскутное шитье, аппликация, коллаж, текстильная мозаика. Текстильный лоскут активно используется в народном и современном бытовом костюме.

 Лоскутное шитье- наиболее распространенный вид в художественной работе с лоскутом. Под лоскутным шитьем понимается искусство соединения небольших разноцветных кусочков ткани (лоскутов) в единое целое путем сшивания.

 Словосочетание «лоскутное шитье» употребляется в двух смыслах: во-первых, так называется вид декоративно- прикладного творчества; во-вторых, так можно назвать группу изделий, сшитых из лоскутков ткани. Термин «лоскут» с ударением на втором слоге имеет два значения: первое- лоскут как единичный элемент, деталь; второе- лоскут как материал для творчества. Существует также производственный термин «лоскут» с ударением на первом слоге (текстильный лоскут, означающий отходы производства; мерный лоскут).

 Основной разновидностью лоскутного шитья является так называемая **лоскутная мозаика**. Основной ее принцип- сшивать небольшие лоскутки так, чтобы создавался эффект единого полотна.Отличительный признак лоскутной мозаики- все швы стачивания находятся на изнаночной стороне полотна. Там, где нельзя проложить машинную строчку, применяется потайной стежок.

 Мелкую лоскутную пластику составляют небольшие законченные изделия из лоскута, имеющие объем, рельеф (куклы, аксессуары костюма, мелкие предметы интерьера и т.п.)

 Аппликация- создание художественных изображений нашиванием, наклеиванием деталей на фон (основу); изображение, узор, созданные таким образом. Аппликацией также называют сам декорирующий элемент, не несущий конструктивной нагрузки. Аппликация предполагает плоскостность изображения.

 Коллаж (наклейка, приклеивание) – прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую- либо основу материалов, отличающихся по цвету, фактуре (ткань, веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга и др.): произведение, исполненное в этой технике. В отличие от аппликации коллаж допускает использование объемных элементов в композиции.

 Текстильная мозаика- соединение лоскутов плотной ткани (сукно, драп) встык с использованием шва «зигзаг». Один из вариантов текстильной мозаики- так называемый витражный способ, при котором на стыки деталей нашивается узкая тесьма, закрывающая соединительный шов.

 Рассмотренные виды не исчерпывают всего разнообразия способов и приемов лоскутного творчества. Существуют сопутствующие приемы работы с текстильным лоскутом.

Стежка- прошивание насквозь (стягивание нитью) нескольких слоев материалов. Основные функции стежки- укрепляющая и декоративная. Обычно в лоскутных изделиях стежка выполняет обе функции одновременно. Стежка применяется и как самостоятельный вид оформления изделий. При этом изделие может быть и не лоскутным. Стежка может производиться вручную и на швейной машине. Она бывает простой, фигурной и объемно-выпуклой.

Получение разнообразных фактур.

Фактура- характер поверхности художественного произведения, ее обработки. Фактура- одно из средств достижения художественной выразительности.

Разнообразные приемы, приводящие к созданию новых фактур или обогащению фактуры, используются практически во всех видах работы с лоскутом.

 Декоративная вышивка является эффективным дополнением к лоскутным изделиям. Используется фрагментарно.

Перечисленные приемы в работе с лоскутом используются для повышения технологичности, конструктивности изделий, а главное- для усиления их декоративной выразительности.

1.2. О РАЗВИТИИ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ.

Искусство лоскутного шитья известно многим народам мира с давних пор. До недавнего времени принято было считать, что лоскутное шитье возникло в Англии, затем переселенцы «занесли» этот вид рукоделия в Америку, где оно получило широкое развитие, обретя со временем статус национального искусства. Однако можно предположить, что лоскутное шитье как вид домашнего рукоделия естественным образом возникало, где работали с тканью. Обрезки тканей, выпады от кроя- тот материал, бережное отношение к которому и явилось мотивом зарождения и существования шитья из лоскута.

 В России лоскутное шитье стало активно развиваться с середины XIX в., когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного производства. Хотя имеются свидетельства, что еще в XVII в старообрядцы использовали так называемые подручники- молитвенные коврики, рисунок которых состоял из лоскутов и символизировал девять ангельских чинов.

Лоскутное шитье зародилось и развивалось изначально в крестьянской среде. Предметы деревенского быта чаще всего были и полезны, и красивы. Лоскутные одеяла, коврики-кругляши, дорожки, сотканные из полосок ткани, так же как расписные прялки, резные туеса, вышивка, наполняли быт и радовали глаз.

Среди городского населения изделия из лоскутов долгое время считались признаком бедности. И лишь в 70-е годы XX в.., когда в моду вошел фольклорный стиль, вновь возник интерес к лоскутному шитью.

 С тех пор интерес к этому виду декоративно- прикладного искусства неуклонно растет. Все больше выставок различного уровня посвящается искусству работы с текстильным лоскутом. Проводятся фестивали, конкурсы, мастер- классы.

1.3. ТРАДИЦИОННОЕ ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ РОССИИ.

 Традиции лоскутного шитья в России начали складываться в XIX в., когда фабричные ткани стали предметом повседневного обихода. Редкая крестьянская изба не имела лоскутного одеяла, сшитого из кусочков отслужившей свой срок одежды. Лоскутки зачастую были неправильной формы, подбирались произвольно, соединяли их как придется. В крестьянском быту у лоскутного одеяла преобладала утилитарная функция, оно служило главным образом защитой от холода. В тоже время в некоторых областях России традиционно изготовление лоскутных одеял было связанно со свадебным обрядом: оно было частью приданого. Лоскутное одеяло принято было дарить на рождение ребенка. Такие одеяла сочетали в себе практичность и декоративность.

 Постепенно, по мере развития искусства лоскутного шитья в России формировались «художественные принципы и приемы создания орнаментальных лоскутных композиций. В этом мастерам помогал многовековой опыт работы над крестьянским костюмом» (М. Сорокина).

 В народном костюме конца XIX – начала XX в. можно увидеть самое широкое применение лоскута, имитирующего трудоемкие в исполнении вставки кружев, вышивки, ткачества. Соседствуя с шелковыми лентами, цветной тесьмой, пуговицами, блестками, лоскутные полоски и зубчики придавали необыкновенное декоративное богатство костюму и головным уборам. Это особенно характерно для рязанских, воронежских, тульских и других народных костюмов.

 Богатейший опыт народных мастериц- русских крестьянок лежит в основе творчества многих современных мастеров лоскутного шитья, служит источником выработки новым приемов создания одеял, покрывал, различных ковриков.

 Лоскутное одеяло- традиционное и по- прежнему наиболее популярное изделие в лоскутном шитье. В последние десятилетия в лоскутном одеяле особое значение придается декоративности. Мастера шьют лоскутные одеяла и покрывала из новых, ярких тканей, зачастую с использованием глянцевых, блестящих тканей и шелковых лент. В современном народном лоскутном шитье преобладают сочность, звучность цвета.

 Традиционные изделия из лоскутов отличаются разнообразием фактур и способов изготовления.

 Наиболее оригинальный прием в лоскутном шитье- нашивание на основу мелко нарезанных лоскутков (чаще узких коротких полосок ткани). Необработанные цветные лоскутки располагаются очень плотно друг к другу и прикрепляются к основе в середине лоскута вручную или машинной строчкой (по образу знаменитой каргопольской «ляпачихи» - тканного свадебного из мелко нарезанных лоскутов ткани). На Севере их называли ляпаками. Ляпак, ляпачок- торчащий обрывок ткани. Этот прием позволяет достичь объемности, фактурности полотна.

 Лоскутная мозаика традиционных изделий предоставлена различными рисунками. Как правило, в них присутствуют детали в форме полоски, квадрата, треугольника, т.е. тех фигур, которые могли быть выпадами от прямого кроя русского костюма.

 Большой интерес представляют традиционные лоскутные коврики. Сшитые из маленьких упругих уголков, сплетенных в косички жгутов, они отличаются богатством цвета и фактуры. Коврики разнообразны по цвету, рисунку, форме, размерам. В каждом изделии проглядывает своеобразный почерк автора.

 Традиции народного лоскутного шитья складывались десятилетиями. Отбиралось, отрабатывалось и закреплялось самое лучшее в приемах, форме предметов, рисунках орнаментов, цвете. Но это не приводит к однообразию лоскутных изделий. Работая в русле традиций, народные мастера неизбежно проявляют свою индивидуальность. Искусство лоскутного шитья в каждой местности (группе деревень, районе, области) имеет свои особенности, а разнообразие аналогичных предметов- результат различия в творческом почерке отдельных мастеров.

 К общим отличительным признакам русского лоскутного шитья можно отнести: преобладание мажорного колорита, богатство и пластичность фактуры, динамичность композиции, максимальное разнообразие цвета при ограниченном количестве приемов и лоскутных мотивов, употребление простых по форме деталей рисунков. Характерен для русского лоскутного шитья орнамент полотна одеяла, собранного из отдельных фрагментов, близких по рисунку и размеру, но разнообразных по цвету (часто нет двух одинаковых).

 Лоскутное шитье как вид декоративно- прикладного творчества предполагает вдумчивое отношение к материалу и процессу, проникновение в суть, анализ, а не бездумное копирование. Важным этапом в изучении лоскутного шитья является воспроизведение традиционных образцов и лучших произведений современных мастеров, работающих в духе традиций русского лоскутного шитья. Образцами для изучения и осмысленного копирования могут быть как подлинные изделия, так и их фотографии, иллюстрации в книгах, журналах, каталогах выставок. Очень полезны встречи с мастерами лоскутного шитья и непосредственное изучение их опыта.

 Следует обратить внимание на взаимовлияние традиционного лоскутного шитья, ткачества, вышивки, плетения из бересты, резьбы и росписи по дереву. Вот почему так важно для понимания особенностей традиционного лоскутного шитья посещать музеи декоративно- прикладного искусства, выставки произведений народного творчества. Знакомство любыми произведениями народного искусства, не только лоскутным шитьем, настраивает на восприятие прекрасного, формирует эстетический вкус и эстетическое суждение.

 В последние годы музеи, дома народного творчества стали собирать и изучать изделия из лоскута наравне с другими видами народных художественных ремесел, организовывать встречи с мастерами. Регионы, в которых и сегодня живы традиции, устраивают фестивали народного искусства, где лоскутное шитье представлено наравне с вышивкой, вязанием, ткачество.

1.4. ТКАНЬ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Ткань-наиболее распространенная разновидность текстиля, основа для шитья. От раскроя ткани при изготовлении швейных изделий остается много разноцветных узорчатых узорчатых небольших кусочков ткани- лоскутков, которые являются прекрасным материалом для творчества.

В лоскутном творчестве используются и отходы от шитья, и ткань, бывшая в употреблении, и новая ткань. Из текстильных лоскутов делаются одеяла, подушки, панно, салфетки, игрушки, сувениры. Лоскут используется в костюме в качестве декора. Детали одежды могут выполняться полностью из лоскутов или использоваться в качестве отделки.

Ткань- это мягкий, пластичный материал. Отсутствие жесткости-то главное, что отличает изделия из ткани и лоскута. И это относится не только к форме изделия, но и к рисунку орнамента.

Ткани отличаются друг от друга по цвету, рисунку, фактуре, толщине. Эти и другие различия тканей при изготовлении художественных изделий могут служить изобразительными средствами. Так, например, сочетание различных тканей (ситец, вельвет, бархат и т.п.) обогащает фактуру лоскутного полотна в целом, делает его более выразительным в художественном отношении.

Особого внимания заслуживают цвет и рисунки ткани. При использовании в орнаментальном рисунке тканей разнообразных цветов можно достичь высокой степени декоративности лоскутного полотна. Цвет и рисунок ткани определяют узор лоскутков. В лоскутном творчестве используются гладкокрашеные (одноцветные) ткани и узорные. Рисунок на ткани может быть крупный и мелкий, плотный и разреженный, равномерно и неравномерно расположенный, растительный и геометрический, четкого очертания и как бы размытый. Рисунок ткани может быть одноцветным и многоцветным и располагаться на разноцветных фонах. В одном небольшом лоскутке иногда можно насчитать до десятка различных цветов и оттенков.

Наиболее употребимы в лоскутном творчестве ткани с мелким растительным рисунком, заполняющим все поле ткани. С крупным рисунком нужно быть осторожнее. Неудачно подобранный рисунок лоскута может нарушить композицию полотна. Ткани с ритмическим рисунком, такие, как клетка и полоска, могут дать необычный декоративный эффект, если их применять осмотрительно.

Желательно иметь ткани и лоскуты различных оттенков каждого основного цвета. Это позволит выполнить так называемую растяжку или «раскат» цвета т.е. плавный переход оттенков одного цвета от светлого к темному.

Предпочтительнее использовать ткани плотных сочных цветов. Проигрывают в лоскутных изделиях большие фрагменты пастельных цветов, бельевые ткани с редким рисунком на светлом фоне.

Лоскутное творчество подобно волшебству. Из разрозненных маленьких кусочков, принадлежащих разным тканям, искусная рука мастера создает что-то совершенно новое, цельное, обладающее сильным эмоциональным воздействием на зрителя. Таким образом создается новая, необычная ткань. Иногда в таких полотнах из лоскутов как бы продолжается жизнь старых вещей, и связанные с ними воспоминания согревают душу. Лоскутные изделия очень органично входят в дом, быт, создавая тепло и уют.

Каждый лоскуток ткани- это отдельная система со своей цветотнаментальной организацией. Чтобы соединить множество таких систем в единое целое, не получив при этом малохудожественный хаотичный беспорядок, чтобы добиться цельности, художественной выразительности изделия, необходимо обладать не только художественным вкусом, но и соответствующими знаниями. Знания закономерностей цветовых сочетаний, построений орнаментальных композиций помогут не допустить грубых ошибок в работе и добиться желаемых результатов.

ГЛАВА 2

ОСНОВЫ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ

2.1.ЦВЕТ. ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Все существующие в природе цвета принято делить на две группы: **хроматические** (цветные, окрашенные) – все цвета и оттенки спектра и **ахроматические** (бесцветные) – белый, черный и все переходы серого.

 При прохождении луча света через трехгранную стеклянную призму происходит его разложение на составные цвета **(спектр**), поэтому составляющие его семь цветов называются спектральными. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый.

Ахроматические цвета характеризуются только степенью их светлоты, т.е. могут быть светлее или темнее.

Хроматические цвета имеют три основных свойства: цветовой тон, светлоту и насыщенность.

Цветовой тон- основная характеристика цвета, термин для обозначения цветности, определяющий оттенок цвета (красный, синий, желтый, желто- зеленый). Существует много цветовых тонов, значительно больше, чем для них придумано названий. Развитый человеческий глаз способен различать до 3602 оттенков цвета.

Светлота (тон, светосила цвета)- это большая или меньшая близость к белому цвету. Чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет. Темные цвета получают в результате смешения с черной краской, а светлые- с белой.

Светлота – качество, присуще как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

Надо различать понятия «тон» и «цвет». Говоря о цвете, мы имеем в виду многоцветность окраски. Понятие «тон» (без прилагательного «цветовой») в художественной практике имеет два значения. Во-первых, **тон** означает художественный строй произведения, его колорит и употребляется для характеристики художественных произведений.

Тоновое изображение- изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, т.е. с участками, имеющими разную силу тона.

 Насыщенность (интенсивность цвета, цветосила)- это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте серого цвета.

Цвет наибольшей насыщенности- это чистый цвет, т.е. цвет без примеси других цветов. Иными словами, насыщенность-это степень приближенности к чистому, спектральному цвету.

Если в цвет добавить серого, то цвет станет меркнуть, уменьшится его насыщенность.

Насыщенность цвета можно уменьшить, добавив к нему белый или черный цвет. При добавлении белого получают разбавленные (пастельные) цвета. При добавлении черного цвета приглушается, насыщенность его уменьшается.

В группе хроматических цветов различают **теплые** и **холодные** цвета. Деление это условное. Теплые цвета связываются с представлением об огне, солнечном свете- это красный, оранжевый, желтый и все оттенки этих цветов, а холодные- с представлением о воде, лунном свете и т.п.- это синий, голубой, сине-зеленый, сине-фиолетовый и все цвета, полученные от смешения с этими цветами. Зеленый цвет считается нейтральным, со всеми оттенками он наиболее благоприятен для зрения человека.

 Все теплые цвета спектра обладают свойством выступать, т.е. зрительно приближаться, а холодные- отступать, т.е. зрительно удаляться. Самый холодный цвет- сине- зеленый, самый теплый- оранжевый.

Теплые цвета еще называют активными, а холодные- пассивными. Таким образом, оранжевый цвет- самый активный, а сине-зеленый- самый пассивный.

 Светлые ахроматические цвета являются выступающими, а темные – отступающими (белый, светло-серый- выступающие, черный, темно-серый- отступающие). малонасыщенные (пастельные) цвета всегда отступают по сравнению с насыщенными.

 Деление на теплые и холодные цвета в основном относится к чистым цветам, так как в пределах каждого цвета бывают более теплые и более холодные оттенки. Например, красный может быть холодным, если он с синеватым оттенком, и теплым – с желтоватым. К тому же цвет зависит от окружения, т.е. от того, что находится рядом. Один и тот же цвет может быть и теплым, и холодным рядом с другими цветами. Особенно это относится к зеленому цвету. Рядом с теплым (желтым) он холоднее и, наоборот, рядом с холодным (синим)- теплее. Красный теплее по сравнению с фиолетовым, но холоднее по сравнению с оранжевым. На этом свойстве основано усиление сочетания цветов: так, оранжевый рядом с синим кажется еще ярче, теплее, а синий- холоднее.

 Различные цвета вызывают у человека неодинаковое настроение: светлые- лирические, яркие- приподнятое, теплые и тусклые- лирическое, а пестрота и дисгармония красок раздражают. Цвета зелено-голубые, зелено-желтые различных оттенков считаются наиболее благоприятными для зрения, успокаивающим.

 Восприятие цвета зависит от освещения. Свет и цвет неразделимы. Без света нет цвета. Цвет есть ощущение, вызываемое светом. Благодаря свету человек различает форму и цвет предмета. Плоский предмет, освещенный прямыми лучами, воспринимается одноцветным. А на объемный предмет лучи солнца падают под разными углами и, отражаясь, создают цветовые оттенки. Существуют понятия: **локальный цвет** (или неизменный, или предметный), который не зависит от освещения и окружающей среды, и **обусловленный цвет**, измененный освещением и окружающей средой.

 Цветовой круг представляет собой ленту спектра, положенную кругообразно и замкнутую пурпурным цветом, который есть в природе, но которого нет в спектре. Пурпурный цвет получается при смешивании красного и фиолетового цветов спектра. Дополнительные цвета получаются при смешивании в равных количествах соседних основных цветов. То есть при смешивании красного с желтым получится оранжевый цвет, желтого с синим- зеленый, синего с красным фиолетовый.

 Что означает дополнение цветов? Если из каждой вершины основных цветов провести стрелку в противоположную вершину дополнительного цвета, то будет четко видны цветные пары: красный-зеленый, желтый- фиолетовый, синий - оранжевый. Иными словами, зеленый цвет является дополнительным к красному, фиолетовый- к желтому, оранжевый- к синему.

 Как один цвет может дополнять другой? Дополнять- значит усиливать друг друга, как бы вызывать основным цветом появление дополнительного цвета.

Цветовой круг обычно делят на две части – теплую и холодную. В цветовом круге нет коричневого цвета. Он получается в результате смешивания всех цветов шестичленного цветового круга. Пользуясь цветовым кругом, можно получать разнообразные гармоничные сочетания цветов.

2.2. ГАРМОНИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

 Чтобы получить гармоничное сочетание цветов, необходимо, соблюдать определенные закономерности. **Гармония** в цвете- это согласованность цвета, равновесие цветовых пятен. Гармоничность сочетаний часто заключается в уравновешенности теплых и холодных тонов, а также в сопоставлении близких цветов, воспринимающихся как оттенки одного цвета. В подборе цветовых сочетаний существенную роль играет тотальное соподчинение цветов, или **колорит**.

 Колоритом называется взаимоотношение всех тонов и красок художественного произведения в смысле подчинения их общему тону. Колорит, в зависимости от преобладания определенных тонов, может быть светлым или темным, ярким или мрачным, бодрым, сдержанным, холодным или теплым. Колорит- это цветовой строй произведения. Колористическое единство всех элементов декоративной работы достигается с помощью цветовых контрастов или нюансов.

 Гармония и колорит занимают в художественном лоскутном шитье важное место. В практике художественного лоскутного шитья необходимо добиваться, чтобы каждый цвет, взятый в сочетании с другими цветами, не выпадал, а создавал общее впечатление главного, основного тона. Все цвета лоскутного произведения должны быть связаны между собой. Богатство колорита не в пестроте, а в разнообразии оттенков и переходов цвета. Фон должен быть подчинен ведущему цвету композиции. Обдумывая будущее произведение, необходимо определить его ведущий цвет, а затем в нем искать все остальные оттенки. Цвет, колорит в лоскутном шитье играют решающую роль. Оригинальная композиция может быть испорчена неудачным подбором цветов. И наоборот, недостаточно выразительный рисунок может усилить путем умелого подбора цветов.

 У художников существует выражение «писать отношения» (имеются в виду цветотоновые отношения).

 Понятие «постановка глаза» заключается в способности к цельности восприятия. Цельность восприятия натуры (или воображаемого объекта, или орнаментального полотна) предполагает работу методом отношений (сравнений). Тогда в результате изображение будет целостным, не получится дробности и пестроты.

 Постановка глаза достигается воспитанием и самовоспитанием. Надо стараться больше сравнивать, оценивать цветовые отношения. В этом может помочь такой прием: прищуриться, как от яркого света, и посмотреть на полотно. Так будут яснее видны тональные отношения. И если какая- то деталь выпадет из общего строя, то она тут же выявится.

 Развить восприятие цвета можно, наблюдая красоту цветовых отношений в природе: окружая себя, наполняя свой дом, быт произведениями декоративно- прикладного искусства: соприкасаясь с прекрасным в выставочных залах, музеях.

 Выделяют две группы гармоничного сочетания цветов.

Гармонии родственных цветов.

 Одноцветная (монохромная) гармония получается при сочетании разбеленных или затемненных тонов одного цвета (темно-синий, светло- синий, голубой).

 В лоскутном шитье это либо одноцветные тональные вариации, либо черные или белые рисунки разной плотности по одному и тому же фону.

 Смежная гармония будет наблюдаться при сочетании оттенков из двух соседних секторов цветового круга, но в пределах родственной группы.

 В цветовом круге имеются четыре родственные группы: красно-желтая, желто – зеленая, зелено- синяя и сине – красная. Когда мы говорим о смежной гармонии родственных цветов, это не означает, что мы хотим найти равновесие между двумя основными цветами, которые стоят на границах этих родственных групп, например синим и красным в сине- красной родственной группе. Выделим какой –то главный цвет, например синий. Возьмем его в небольшом количестве, а затем уравновесим его голубым, сиреневым, пурпурно- фиолетовым, т.е. теми цветами, которые имеются между синим и красным.

 Тональная гармония получается при сочетании чистого цвета и его же с примесью другого цвета или тона (желтый с табачным, голубой с пепельно - голубым).

 В лоскутном шитье это могут быть разного цвета хроматические рисунки на одном и том же фоне.

 Чем больше цвета отличаются один от другого по светлоте, насыщенности и цветовому тону, тем менее они гармонируют друг с другом.

Гармония контрастных цветов.

 В цветоведении под **контрастом** понимается резко выраженная противоположность цветов.

 Парная гармония- сочетание двух цветов, лежащих на концах диаметров цветового круга. Вращая диаметр цветового круга, получим цвета, наиболее гармонирующие друг с другом по принципу контраста (фиолетово-синий и оранжевый, желто-зеленый и пурпурный и т.п.). Можно сочетать цвета и с прилежащими к контрастному цвету оттенками, но не более одного сектора в сторону (сектор ограничен дугой, соединяющей соседние вершины шестичленного цветового круга). Но контраст чистых цветов резок и беспокоен. Чтобы сделать сочетания спокойнее, мягче, надо приглушить эти цвета забелением или зачернением или же использовать черные или белые вставки, отделки. Например, окантовка контуров белым сделает контрастную гармонию более нежной: если применить черный контур- цвет достигнет предельной выразительности, изделие станет монументальнее.

 Гармония триады. До сих пор речь шла о гармонии двух цветов. Но часто сочетания двух цветов бывает недостаточно, чтобы получить необходимый цветовой эффект. Тогда используют гармонию триады, гармонию трех цветов.

 Обратимся к треугольникам цветового круга. Два треугольника- две триады. Первая- из основных цветов, вторая- из дополнительных. Первая триада очень жесткая, и, как правило, между этими цветами очень трудно найти равновесие. Необходимо прибегать к их разбеливанию или зачернению или разделять их нейтральными серым, белым или черным. А вот вторая триада считается очень устойчивой, красивой. Можно получить триады сложных цветовых оттенков, вращая треугольники цветового круга вокруг его центра. В триаде обычно один из цветов ведущий, остальные- дополняющие.

 Добавление любых ахроматических цветов, а также коричневого, не нарушает закономерности в сочетании цветов, т.е. любой закон гармонии позволяет добавлять черный, белый, серый, коричневый цвета.

 Переходы и оттенки однородных по тону цветов объединяются в цветовые гаммы. Цветовая гамма- это ряд цветов, преобладающих в данном произведении, который определяет характер его цветового строя (колорита). Можно сказать гамма холодных, теплых, светлых оттенков и т.д. цветовые гаммы можно расширять и объединять.

 В лоскутном творчестве необходимо соблюдать условие: рядом лежащие лоскуты должны гармонировать друг с другом.

2.3.КОНТРАСТ ЦВЕТОВ

Следует различать контраст **светлотный** (тоновый) и **цветовой** (хроматический).

Цвет предметов мы воспринимаем в зависимости от окружения. Любой цвет в окружении более светлых цветов кажется темнее, а в окружении более темных- светлее. это явление называется светлотным контрастом.

Цветовой контраст проявляется в следующем. Белый, серый и черный цвета в окружении хроматических цветов приобретают хроматический оттенок дополнительного цвета. То же происходит и с хроматическими.

Например, если на белую скатерть положить оранжевые апельсины или зеленые яблоки, то в первом случае скатерть будет казаться голубой, а во втором- розовой. Этот эффект объясняется тем, что цвет фона приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к цвету предмета.

Цветовой контраст проявляется и по отношению к холодным и теплым цветам. Например, серый фон для красной фигуры покажется холодным, а для синей и зеленой- теплым.

Светлотный контраст проявляется тем сильнее, чем больше разница светлот контрастирующих цветов. И, наоборот, хроматический контраст наиболее ярко выражается при равенстве светлот контрастирующих цветов. Контраст усиливается с увеличением насыщенности окружающих цветов и площади цветового пятна.

Светлотный и цветовой контрасты, а также контраст насыщенности имеют особое значение для достижения выразительности в декоративных работах.

В дальнейшем под контрастом цветов мы будем понимать любую противоположность цветов (различие по цветовому тону, насыщенности и светлоте),т.е. контраст в широком понимании. Контрасты цветов могут быть сильными, средними и слабыми.

Сильные контрасты создают ощущение четкости и ясности. **Сильные светлотные контрасты** разграничивают плоскости, они могут использоваться как формообразующее и разделяющее средство. **Сильные цветовые контрасты** производят резкое впечатление. Например, это контраст черного и белого, желтого и синего, красного и зеленого, белого и синего, красного и серого, оранжевого и зеленого. Различие в насыщенности усиливает контраст.

Слабые светлотные контрасты сглаживают границы, производят впечатление вялости и невыразительности. А **слабые цветовые контрасты** придают композиции мягкость и нежность. Это сочетание серого и черного, красного и фиолетового, желтого и оранжевого, оранжевого и малинового и т.п.

 Средние контрасты наиболее уравновешенны и изысканы. Например, красный и синевато-фиолетовый, красный и серовато-коричневый, оранжевый и фиолетово-сиреневый.

Кроме сильных, средних и слабых контрастов, которые построены на подчеркивании одного цвета другим, большое значение имеют **контрасты между холодными и теплыми** цветами. Противопоставление теплых и холодных цветов является основой взаимодействия цветов в искусстве вообще. Даже легкое контрастирование активизирует эти цвета, делает их звучание богаче и ярче.

Существует также контрастное деление цветов на **легкие и тяжелые**. Оно относится к психологическому воздействию цветов на человека. К легким цветам относят светлые, холодные, напоминающие цвет неба, воздушного пространства (синие, голубые, зелено- голубые). К тяжелым – темные, мало насыщенные, плотные (коричневые, черный, темно-серые др.). Тяжелые цвета как бы напоминают цвет земли. Цвета, близкие к красному, воспринимаются как более тяжелые в сравнении с сине- голубыми.

 В большинстве цветных орнаментальных композиций присутствуют одновременно несколько вдов контраста. Например, в сочетании оранжево- синевато-серый различаются светлотный, цветовой контрасты, а также контраст насыщенности. В сочетании ахроматических цветов имеется только один вид контраста- светлотный. В орнаментальной композиции светлотный контраст является главным средством построения композиции и в значительной степени определяет ее колористическое решение.

Гармоничные сочетания контрастных цветов основаны на свойстве цветов, находящихся рядом, вызывать взаимное изменение в сторону большей насыщенности. Дополнительные цвета, соседствуя, взаимно обогащают и усиливают друг друга. Чем ближе цвета находятся друг к другу в цветовом круге, тем больше они смягчают один другой.

Используя явление цветового контраста, можно добиться или уменьшения насыщенности цвета (заставить цвет мутного оттенка светиться или приглушить цвет, сделать его более тусклым).

Степень проявления контраста во многом зависит от **соотношения площадей** контрастирующих цветовых пятен. Чем больше площадь пятна одного цвета относительно площади пятна другого цвета, тем эффект контраста сильнее. Чем больше периметр пятна, тем сильнее цвет фона влияет на цвет пятна. Контраст значительных по площади цветовых пятен особенно резко проявляется вблизи их границы. Здесь возникает **краевой** или пограничный **контраст**. Особенно заметен краевой контраст, если поместить рядом черную и серую полосы. Серый цвет вблизи черного кажется значительно светлее, чем в удалении от него. Если черный цвет заменить белым, то серый рядом с границей будет казаться темнее, чем вдали от нее.

 Интересно влияние **контура** на цветовой контраст. Если обвести границы контрастирующих цветов контуром черного цвета, то впечатление контраста усиливается, а краевой контраст менее заметен. Это важное свойство контура, позволяющее избежать краевого эффекта. Краевой эффект делает цвета неспокойными, и его стараются избежать.

Обводка контуром в орнаменте контрастных цветовых пятен при равенстве их светлот придает орнаменту большую выразительность и усиливает общее эстетическое впечатление. Обводка черным цветом усиливает звучание хроматических цветов.

Белые обводки хроматических цветов придают им мягкость, пастельность, воздушность.

В произведениях декоративно- прикладного искусства часто используются обводки, которые делают четче, конкретнее очертания, предметов или мотивов орнамента или, наоборот, смягчают рисунок. Светлая обводка будет проявляться тем активнее, чем темнее фон, и наоборот, темная обводка активнее на светлом фоне.

Можно получить следующие эффекты, используя сочетания хроматических цветов. Цветовая обводка усилит звучание, если применяется с пятном контрастного цвета. Если ставится задача смягчения цветового пятна, то применяется обводка родственного цвета. При этом цвет обводки изменится, так как близкие по тону цвета как бы взаимно отталкиваются. Так, оранжевая обводка рядом с красным пятном желтеет. Красная в сочетании с оранжевым пятном приобретает пурпурный оттенок.

Широкая обводка играет роль цветового поля и поэтому влияет на пятно.

При ахроматической обводке белое, серое или черное пятно приобретает оттенок цвета, дополнительного к цвету обводки. Ахроматическая обводка позволяет цветовому пятну проявляться в наибольшей степени. Чем шире обводка при этом, тем чище цветовой тон.

На характер орнамента влияет взаимная заметность цветовых пятен. В свою очередь, заметность пятен связана с их светлотой, цветовым тоном, насыщенностью, размерами. Большие пятна заметнее, чем малые. Пятна светлых и теплых цветов выступают сильнее, чем пятна темных и холодных цветов. Учитывая это, можно сознательно выделять в орнаментальной композиции главные элементы.

2.4. ПРОСТРАНВСТВЕННОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

 Существуют три основных способа смешения цветов: оптическое, пространственное и механическое. Пространственное смешение цветов происходит по правилам оптического. Эффект пространственного смешения цветов будет наблюдаться на некотором удалении от поверхности, где изображены небольшие, касающиеся друг друга цветовые пятна (точки, кружки, штрихи и т.п.). Чем меньше расстояние между элементами узора и их размеры, тем явственнее эффект пространственного смешения. При рассмотрении такого изображения с определенного расстояния мелкие разноцветные пятна зрительно усиливаются и вызывают ощущение единого цвета.

 При оптическом смешении промежуточный цвет воспринимается более сложным, богатым по сравнению с промежуточным цветом при механическом смешении цветов. Именно на оптическом смешении цветов основано восприятие картин, выполненных мазками в виде точек (пуантилизм), декоративных тканей, ковровых изделий, народных вышивок и пр. Подобный прием часто используется в орнаментальных композициях. При оптическом смешении цветов разных светлот светлота получаемого цвета равна средней светлоте.

 В лоскутных мозаичных полотнах часто можно наблюдать эффект пространственного смешения цветов при использовании в них очень небольших по размеру деталей и соответствующем удалении зрителя от полотна (на расстояние не менее 2,5 диагоналей полотна).

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРНАМЕНТЕ

3.1. ВИДЫ ОРНАМЕНТОВ

 Орнамент является одним из средств оформления произведений декоративно- прикладного искусства. Искусство орнамента очень древнее. Возникло оно в эпоху палеолита. Орнаментальные изображения обладают исключительной способностью доставлять эстетическое наслаждение, оказывать сильное воздействие на человека, подчас пробуждая у него неосознанные чувства, связанные с генетической памятью, вызывая цепочки ассоциаций.

 Основной закономерностью орнамента является периодическая повторяемость мотива, и именно это производит эстетическое впечатление. Для орнамента характерны также перевод реальных форм и предметов в условные орнаментальные изображения, вызывая степень декоративного обобщения, отсутствие воздушной перспективы (плоское изображение).

 Орнамент (от лат. ornamentum – украшение)- узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенной для украшения различных предметов (утвари, оружия, мебели, одежды и т.д.), архитектурных сооружений, предметов декоративно – прикладного искусства.

 Орнаменты подразделяются на следующие **виды**: технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, пейзажный, животный, предметный.

 Все орнаменты условно можно разделить на изобразительные и неизобразительные (геометрический, символический).

 К **геометрическим** относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных геометрических фигур, линий и их комбинаций.

 В лоскутном шитье играет ведущую ролью Технология соединения простых по форме деталей проще, чем соединение деталей сложных геометрических или лекальных форм. Простые, лаконичные очертания зрительно воспринимаются лучше, чем сложные и многодетальные формы. вот почему именно геометрический орнамент наиболее употребим в лоскутном шитье.

 В природе геометрических форм не существует. геометрическая правильность- достижение человеческого разума, способ абстрагирования. Любые геометрически правильные формы выглядят механическими, мертвыми. Первоосновой почти любой геометрической формы является реально существующая форма, до пределов обобщенная и упращенная.

 Один из основных путей создания геометрического орнамента- это постепенное упрощение и схематизация (стилизация) мотивов, которые изначально имели изобразительный характер.

 Элементы геометрического орнамента: линии- прямые, ломаные, кривые; геометрические фигуры- треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.

 Изобразительным называется орнамент, мотивы которого воспроизводят конкретные предметы и формы реального мира- растения (растительный орнамент), животных (зооморфные мотивы), человека (антропоморфные мотивы) и т.д. Реальные мотивы природы в орнаменте значительно перерабатываются, а не воспроизводятся, как в живописи или графике. В орнаменте природные формы требуют той или иной меры упрощения, стилизации, типизации и в конечном счете- геометризации. Вероятно, это объясняется многократным повторением мотива орнамента.

 Изобразительный орнамент также используется в лоскутном творчестве, но в основном в аппликативных вариантах.

 Природа и окружающий нас мир лежат в основе орнаментального искусства. В творческом процессе проектирования орнамента приходится отбрасывать несущественные детали и подробности предметов и оставлять только общие, наиболее характерные и отличительные черты. Например, цветок ромашки или подсолнуха может выглядеть в орнаменте упрощенно.

 Природная форма силой воображения перевоплощается с помощью условных форм, линий, пятен в нечто совершенно новое. Существующая форма упрощается до предельно обобщенной, знакомой геометрической формы. Это дает возможность многократно повторять форму орнамента. То, что было утрачено природной формой при упрощении и обобщении, возвращается к ней при использовании художественных орнаментальных средств: ритмичности, поворотов, разномасштабности, плоскостности изображения, колористических решений форм в орнаменте.

 Как происходит перевоплощение природных форм в орнаментальные мотивы? Вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности (этап «фотографирования»). Смысл перевоплощения – переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап- трансформации, стилизации мотива. Таким образом, стилизация в орнаменте является искусством перевоплощения. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения.

 Способ формирования орнамента и выбор орнаментальных форм, как правило, согласуется с возможностями изобразительного средства.

 В художественном творчестве и использованием текстильного лоскута в качестве изобразительного материала на стадии замысла, поиска орнаментального решения следует учитывать и использовать технологические возможности разнообразной работы с лоскутом. В наибольшей степени это относится к лоскутному шитью, и в особенности к лоскутной мозаике.

3.2. ЗАКОНОМЕТНОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ПОСТРОЕНИЙ

3.2.1. ПОНЯТИЕ О КОМПОЗИЦИИ ОРНАМЕНТА

 Композиция (от лат. composition)- составление, расположение, построение: структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением.

 Создание композиции из лоскутов ткани- это выбор орнаментальной и колористической темы, рисунка, сюжета, определение габаритных и внутренних размеров произведения, а также взаиморасположение его частей.

 Орнаментальная композиция- это составление, построение, структура узора.

 К элементам орнаментальной композиции и одновременно ее выразительным средствам относятся**: точка, пятно, линия, цвет, фактура**. Эти элементы (средства) композиции в произведении преобразуются в орнаментальные мотивы.

 Говоря о закономерностях орнаментальных композиций, прежде всего нужно сказать о пропорциях. Пропорции определяют другие закономерности построения орнаментальных композиций (имеются в виду ритм, пластика, симметрия и асимметрия, статика и динамика).

3.2.2. ПРОПОРЦИИ

 Пропорциям и пропорциональным отношениям в любом искусстве принадлежит определяющая роль. Без верно выбранных пропорций не может быть художественного произведения.

 Пропорции- это соразмерность элементов в отношении к целому и один к другому, придающая изделию или орнаменту эстетическую выразительность и гармоническую завершенность.

 Вопросы соразмерности линейных величин, площадей, ритмических движений, тональных отношений могут быть решены двумя способами: 1) делением на равные части (в этом случае создается впечатление покоя, равновесия, устойчивости- статики): 2) делением на неравные части (впечатление движения, разнообразия-динамики) в соответствии с правилом «золотого сечения»

« Золотое сечение» («золотая пропорция»)- это такая соразмерность частей между собой и по отношению к целому, при которой целое так относится к большей части, как большая часть к меньшей.

Следуя правило «золотого сечения», полотно из лоскутов необходимо поделить на центральное поле и кайму. Деление производится по меньшей стороне, так как соотношение между меньшими величинами виднее.

3.2.3. РИТМ И ПЛАСТИКА

 Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повторения мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм – главное организующее начало любой орнаментальной композиции. Важнейшей характеристикой орнамента является ритмическая повторяемость мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты, поверхности пятен мотивов и интервалы между ними.

 Ритмическая организация- это взаиморасположение мотивов на композиционной плоскости. Ритм организует своего рода движение в орнаменте: переходы от малого к большему, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же форм через равные или разные интервалы. Ритм может быть: 1) метрический (равномерный), 2) неравномерный.

 В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.

Ритмический строй определяет ритм мотивов по вертикальным и горизонтальным рядам, число мотивов, пластическую характеристику формы мотивов, особенности расположения мотивов в раппорте.

 Мотив- часть орнамента, его главный образующий элемент.

 Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые интервалы называются раппортными.

 Раппорт- минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутком до соседнего мотива.

 Закономерное повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку. Раппорты примыкают друг к другу, не перекрывая один другого и не оставляя промежутков.

 В зависимости от формы поверхности, которую они украшают, орнаменты бывают:

монораппортные или замкнутые;

линейно- раппортные или ленточные;

сетчато-раппортные или сетчатые.

 Монораппортные орнаменты представляют собой конечные фигуры (например, герб, эмблема и т.д.).

 В линейно-раппортных орнаментах мотив (раппорт) повторяется вдоль одной прямой. Ленточный орнамент-это узор, элементы которого создают ритмических ряд, вписывающийся в ленту с двухсторонним движением.

 Сетчато- раппортные орнаменты имеют две оси переносов- горизонтальную и вертикальную. Сетчатый орнамент- это узор, элементы которого располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях. Простейший сетчато- раппортный орнамент представляет собой сетку из параллелограммов.

 В сложных орнаментах всегда можно выявить сетку, узлы которой составляют определенную систему точек орнамента. Раппорты сложной формы строятся следующим образом. В одном из раппортов прямоугольной сетки пририсовывают снаружи ломаные или кривые линии к правой и верхней сторонам, а к левой и нижней- такие же линии, но внутри ячейки. Таким образом получается сложная структура, площадь которой равна прямоугольнику. Этими фигурами площадь орнамента заполняется без промежутков.

 В основе композиции сетчатого орнамента лежит пять систем (сеток): квадратная, прямоугольная, правильная треугольная, ромбическая и косая параллелограммная.

 Ритмический ряд предполагает наличие как минимум трех-четырех орнаментальных элементов, так как слишком короткий ряд не может выполнить организующую роль в композиции.

Пластикой в орнаментальном искусстве принято называть плавные, непрерывные переходы от одних элементов формы к другим. Если при ритмических движениях элементы находятся на некотором расстоянии друг от друга, то при пластическом движении они сливаются.

 Орнаментальные формы в зависимости от эмоционального воздействия условно делятся на тяжелые и легкие. К тяжелым формам относятся квадрат, куб, круг, шар, к легким- линия, прямоугольник, эллипс.

3.2.4. СИММЕТРИЯ

 Симметрия- это свойство фигуры (или орнаментального мотива) накладываться на себя таким образом, что все точки занимают первоначальное положение. Асимметрия- отсутствие или нарушение симметрии.

 В изобразительном искусстве симметрия является одним из средств построения художественной формы. Симметрия обычно присутствует в любой орнаментальной композиции, это дона из форм проявления ритмического начала в орнаменте.

 Основные элементы симметрии: плоскость симметрии, ось симметрии, ось переносов, плоскость скользящего отражения.

 Плоскость симметрии- воображаемая плоскость, которая делит фигуру на две зеркально равные части. В круге бесчисленное множество плоскостей симметрии.

 Ось симметрии- прямая линия, относительно которой повторяются равные части симметрической фигуры.

 Поступательный перенос фигуры параллельно самой себе называется трансляцией. Ось ,вдоль которой происходит перенос фигуры, называется осью переносов. Наименьший перенос есть период трансляции или раппорт. Если ось переносов одна, то это линейно- раппортный орнамент, если две- сетчатый.

 Плоскость скользящего отражения есть совокупность плоскостей симметрии и параллельного переноса.

 Симметрия подобия будет наблюдаться в случае, если одновременно с переносом будут уменьшаться или увеличиваться размер фигуры, промежутки между фигурами.

3.2.5. СТАТИЧНЫЕ И ДИНАМИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

 Все орнаментальные композиции делятся на два вида- **статичные** и **динамичные** (по аналогии с объектами природы- неподвижные и движущиеся). Образный смысл динамичной композиции-движение, развитие, напряженность: статичный- покой, неподвижность, замкнутость формы. Сочетая элементы динамичного и статического характера, можно создать много орнаментов, разнообразных по композиции.

Типичные свойства статичной и динамичной композиции.

 Мотив будет статичным, если его можно разделить плоскостью симметрии на равные части так, чтобы одна его половина была зеркальным отражением другой. Аналогично- с двумя плоскостями симметрии (вертикальной и горизонтальной) статичность мотива определяется не только его симметричностью, но и наклоном. Вертикали и горизонтали вызывают ощущение устойчивости, покоя (статики). Наклонные линии динамичны. Все асимметрические мотивы динамичны, они делятся на неравные части. Динамичность этих мотивов в композициях подчеркивается наклоном.

 В орнаментальных композициях часто используется сочетание статических и динамических элементов. Циркульные дуги в вертикальном и горизонтальном расположении статичны. Окружности всегда статичны. Динамичны спирали, параболы и т.п.

Статичные раппортные композиции.

 Главная задачи при создании статичных композиций- организовать целостную орнаментальную структуру, выражающую **идею статики**. Наибольшая зрительная устойчивость (статичность) орнаментальной композиции достигается при квадратной форме раппорта, содержащего один или два одинаковых орнамента.

 При создании статичной композиции прежде всего нужно построить раппортную сетку. Затем расположить в ней заданные мотивы по горизонтальным рядам. Расположение мотивов в сетке имеет три варианта в зависимости от соотношения фона и рисунка:

1. Расстояние между мотивами меньше мотива(максимально уплотненное расположение рисунка).
2. Расстояние между мотивами соразмерно с самим мотивом (принцип одинаковости- в шахматном порядке).
3. Расстояние между мотивами значительно больше мотива (разреженное расположение).

 Чем больше элементы рисунка согласуются по принципам симметрии и одинаковости, тем сильнее они выражают идею статики всей орнаментальной композиции.

 Однако стремление создать абсолютно уравновешенную по всем параметрам композицию может привести к сухости и схематизму композиции, лишить ее необходимого разнообразия и выразительности. Чтобы этого не произошло, следует внести элемент динамичности: прямоугольную форму раппорта, противопоставление в одном раппорте крупного и мелкого мотивов, тональный акцент на одном из мотивов или другой цветовой тон и др. от введения в статичную композицию динамических элементов статичность рисунка только увеличивается.

Графическая трактовка мотива:

1. **Линеарное** решение мотивов (использование линии).

В лоскутном шитье это могут быть линии стежки или линии лоскутного рисунка.

1. **Пятновое** решение мотивов (использование пятна). По сравнению с линеарным оно более активно и тяжеловесно акцентирует внимание на ритмическом чередовании мотивов.
2. **Линеарно- пятновое** решение мотивов (использование линии и пятна).

Динамичные раппортные композиции.

 Динамичные орнаментальные композиции строятся по **принципу неодинаковости**. Самым важным в динамической композиции является согласование между собой разнообразных движений элементов, поиск главных из них и подчинение им второстепенных.

 Ощущение движения (динамика) достигается:

 при отсутствии оси симметрии у самого мотива;

 при наличии у мотива хотя бы одной оси симметрии- за счет поворота мотива;

 при абсолютной симметрии мотива – путем изменения его размеров.

 Следовательно, **факторами для создания динамики** являются: **размер** мотива, его **поворот** и **расстояние** между мотивами.

 Различают семь вариантов ритмических движений мотивов в раппорте.

1. мотивы располагаются в раппорте в разных поворотах. Поворот- переменный фактор, расстояние и размер- постоянные.
2. Мотивы имеют разные размеры, но одинаковые повороты и расстояние между мотивами. Размер – переменный фактор, поворот и расстояние- постоянные.
3. Одинаково повернутые равные по размеру мотивы расположены на различных расстояниях друг от друга. Расстояние- переменный факторов, размер и поворот- постоянные.
4. Разные размеры мотивов и различные их повороты- переменные факторы. Расстояние между мотивами- постоянный.
5. Разные размеры мотивов и различные расстояния между ними- переменные факторы. Поворот- постоянный.
6. Мотивы расположены на разных расстояниях и в разных поворотах- переменные факторы. Размер мотивов- постоянный.
7. Мотивы имеют разные размеры, расположены в разных поворотах, на различных расстояниях друг от друга- все три фактора переменные.
	* 1. КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ЛОСКУТНЫХ ПОЛОТЕН.

 Композиции лоскутных полотен строятся по принципу комбинирования орнаментов. Для них характерно композиционное решение в виде каймы и центрального поля.

 Для изделий, находящихся в горизонтальном положении, характерно равновесие. Поэтому орнамент каймы и центрального поля таких изделий, как правило, равномерный и симметричный. Выразительные средства орнамента подчеркивают статичность этих изделий. Движение в композиции изделия чаще всего бывает направлено от центра к краям или от краев к центру.

* 1. **ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.**

 Закон пропорциональности- основной закон орнаменталистики. В орнаментальной композиции этот закон заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и между собой. Эта соразмерность может относиться как к равенству, так и к противопостановлению характеристик орнаментальных мотивов и элементов. Скучной будет композиция, построенная на одинаковой соразмерности характеристик. Она будет похожа на правильное геометрическое построение. Чтобы этого избежать, необходимо противопоставить одному композиционному принципу (и тем самым выделить его) другой, контрастной и противоположный ему. Этого можно добиться, придав одним элементам (мотивам) орнамента статичность, а другим- динамическую напряженность, используя разномасштабность, поворот, асимметрию, цветовое или тоновое противопостановление.

 Закон соподчинения диктует необходимость гармонизации всех противоречий (противопоставления свойств и характеристик мотивов) для достижения целостности композиции. Разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции достигается путем выделения главных из них и подчинения им других, второстепенных, или выделения композиционного центра.

 Этот закон применительно к лоскутным изделиям трансформируется в правило доминанты: усиление декоративной выразительности орнаментальной композиции реализуется путем ясного выделения одного или нескольких орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре или цвету.

 Закон трехкомпонентности тесно связан с законом пропорциональности. Для создания сложной и выразительной орнаментальной композиции достаточно и необходимо показать три разных рисунка или три разных размера одного рисунка, или три разных поворота одного рисунка и периодически их повторять. Число «три» является минимальным числом, которое позволяет все разнообразие какого- то явления.

 Закон контраста в общем виде формулируется так: взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет противоположности, а взаимодействие родственных элементов смягчает и ослабляет их качества.

 Следствием закона контраста является правило группировки: детали, подобные по размерам или форме, или цвету и близкие по расположению, зрительно объединяются в одно целое.

 Закон орнаментального контрапункта: построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

Закон простоты: достижение максимальной выразительности орнаментальных композиций минимальными средствами при минимальном определении подробностей.

 В основе орнаментального творчества лежат два источника: это **мир природы** во всем его многообразии и **народное искусство** как самобытное явление национальной культуры каждого народа. Однако природа и произведения народного искусства требуют не слепого копирования и механического перенесения элементов и образов, а определенной их переработки с точки зрения современного мироощущения. В этом и заключается смысл орнаментального творчества.

ГЛАВА 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ

 Современное лоскутное шитье в значительной степени отличается от традиционного шитья из лоскутков в технической части. С появлением швейных машин практически ушло стачивание деталей вручную, появляются различные варианты стежки, как ручной, так и машинной. Сегодня существует много способов технического исполнения изделий из лоскута с применение различных приспособлений и инструментов, повышающих техническое качество изделий и облегчающих труд исполнителя.

4.1. МАТЕРИАЛЫ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ткани, нетканые материалы (синтепон, ватин, флизелин);

- нитки: светлые, темные №40, 50, цветные (для стежки) №60, 80:

- крахмал

- мел портновский

- калька, миллиметровая бумага

- карандаш простой М, 2М, ТМ

- картон

- линейки, угольники

- швейная машина

- ножницы большие (для раскроя) и маленькие

- булавки

- иглы швейные № 90

- набор швейных игл

- утюг

- гладильная доска

- белая ткань (марля) для влажно- тепловой обработки

- сантиметровая лента

4.2. РАБОТА С ТКАНЬЮ

4.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕЙ

 Ткани- это текстильные изделия, образующиеся в процессе ткачества путем переплетения взаимно перпендикулярных продольных и поперечных нитей. Продольные нити в тканях называются основными или **основой**: поперечные- уточными или **утком**.

 Основным показателем структуры ткани является переплетение нитей. В процессе ткачества нити основы и утка перекрывают друг друга в определенном порядке, образуя **ткацкий рисунок**. **Ткацкие переплетения** делятся на четыре группы: **простые** (полотняное, саржевое, сатиновое или атласное): **мелкоузорчатые** – объединяют все производные от простых переплетений (репсовые, рогожка, креповые, диагональные, вафельные и др.): **сложные** (двухлицевые, двухслойные, ворсовые, пике и др.): **крупноузорчатые** (жаккардовые)- простые и сложные).

 По составу волокна ткани подразделяются на: натуральные (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные) и ткани **из химических волокон**- синтетические (капроновые, лавсановые, нитроновые) и искусственные (вискозные, ацетатные). От волокнистого состава тканей зависят их внешний вид (гладкость, блеск и др.) и свойства (прочность, растяжимость, упругость, способность к усадке и др.).

 В лоскутном шитье применяются ткани различного волокнистого состава. Каждый из видов тканей обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при подборе тканей для изделия. Так, хлопчатобумажные ткани разнообразны по расцветке, имеют небольшую растяжимость, хорошо уплотняются и мало осыпаются. Их основной недостаток- большая усадке после увлажнения. Усадка происходит преимущественно вдоль основных нитей ткани (по долевой нити- ДН). Льняные ткани отличаются прочностью, стойкостью к растяжению, хорошо стираются и утюжатся. Недостаток этих тканей- сминаемость. Шерстяные ткани маломнущиеся, износостойкие, держат форму после утюжки. Вискозные- стойки к истиранию, шелковые на ощупь. Недостатки- повышенная сминаемость, способность к скольжению, осыпаемость нитей. Синтетические ткани прочные, маломнущиеся, восстанавливают форму после стирки. Основной недостаток- нестойкость к высокой температуре.

 Характер переплетения нитей и состав волокна определяет **фактуру тканей**, которая обуславливает различные цветовые и светотеневые эффекты (например, атласная ткань, расположенная по основе или утку, зрительно воспринимаются по- разному) По фактуре ткани могут быть мягкими и жесткими, матовыми и блестящими, гладкими и рельефными, ворсовыми и т.д.

4.2.2. ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАБОТЕ

 Существуют различные способы подготовки ткани к работе. Представляем некоторые из них.

 В лоскутном шитье используются как новые, так и бывшие в употреблении ткани. Новые ткани желательно декатировать. Это в особенности относится к тканям, входящим в те изделия, которые впоследствии будут подвергаться стирке.

 Декатировка- это дополнительная влажно- тепловая обработка с обильным увлажнением материала, которая производится для первичной усадки такни. Декатировке подвергаются следующие виды тканей: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, из натурального шелка, смесовые ткани.

 Во избежание окрашивания не рекомендуется декатировать ткани разного цвета совместно.

 В зависимости от состава волокна ткани декатировка производится следующим образом.

 Хлопчатобумажные ткани в расправленном состоянии следует на некоторое время поместить в емкость с горячим мыльным раствором. Затем слегка отжать ткань и высушить. Так повторить еще раз и прополоскать ткань.

 После второй обработки раствором ткань не отжимать, а повесить для стекания воды. Полувлажную ткань высушить прессовыми движениями утюга, т.е. вверх-вниз без скольжения (поставить утюг на ткань, подержать несколько секунд, поднять утюг. И так до полного высыхания ткани).

 Для **шерстяных** тканей процедура декатировки та же, что и для хлопчатобумажных, но температура воды не должна превышать 40 С. При высушивании шерстяных тканей регулятор утюга необходимо установить на символ «шерсть».

 Тонкие шерстяные и шелковые ткани декатируются только утюжкой через влажную хлопчатобумажную ткань, баз замачивания. Влажно- тепловая обработка для таких тканей, как бархат, вельвет, проводится на мягких подушках или специальных щетках, предупреждающих смятие ворса.

 Смесовые ткани, т.е. ткани, состоящие из различных видов волокон (например, лен с лавсаном), декатируются по типу натурального волокна, входящего в эту ткань.

 Очень маленькие обрезки тканей разделяют по цвету и помещают в марлевые мешочки, а затем просто стирают.

 Некоторые виды тканей желательно подкрахмаливать. К ним относятся крепдешин, штапель некоторые шелка и другие подобные им ткани. Следует помнить, что на темных тканях крахмал может оставить белые пятна, поэтому в работе с такими тканями лучше использовать тонкий клеевой флизелин.

Крахмаление

 Развести крахмал (1 ст. ложку) в холодной воде (0,5 стакана) и наливать, помешивая, в кипящую воду (1 литр). Снять с огня, дать остыть под крышкой (чтобы не образовалась пленка). В таз с холодной водой (3-5 л) вылить остывший раствор. Размешать. Держать ткань в растворе 20 мин, два раза перевернув ее для равномерного насыщения крахмалом. Затем вынуть ткань, слегка отжать раствор, не выкручивая ткань, и повесить для сушки. Утюжить ткань следует полувлажной, очень аккуратно, медленно продвигая утюг по направлению долевой нити. Ткани разных цветов следует крахмалить отдельно во избежание окрашивания.

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

 Правильная организация рабочего места при работе с лоскутом значительно облегчает труд и экономит время. Желательно расположить швейную машину ближе в окну. Справа от нее разместить стол и гладильную доску, утюг с проутюжильником и емкость с водой (или утюг с парообразователем). Слева- столик для выкроенных лоскутных деталей и схем сборки орнамента полотна. Роль столика может выполнять откидная доска тумбы для швейной машины. Работать удобнее сидя, поворачиваясь вправо-влево. Все необходимые инструменты (ножницы, булавки) также должны быть под рукой.

4.4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛИГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ.

 В современном лоскутном шитье существуют понятия «сетка» и «шаблон». Сетки и шаблоны позволяют выполнить мозаичные лоскутные орнаменты технологично и качественно.

 Сетка- простейший чертеж, на линиях и узлах которого можно построить однотипные орнаменты (своеобразный каркас для деталей лоскутного орнамента). Узел- пересечение линий сетки. Введя понятие «сетка», можно классифицировать множество разнообразных лоскутных рисунков. Самые простые сетки прямоугольные.

 Шаблон- лекало для выкраивания деталей лоскутного орнамента. Он представляет собой выкройку детали с припусками на шов со всех сторон. Шаблоны бывают сплошные и сквозные.

 Сплошной шаблон- это рамка, полученная из сплошного шаблона, у которого вырезана середина по границе выкройки детали. Его используют, если необходимо выкроить деталь с конкретным рисунком. Припуск на шов (ширина рамки шаблона) будет в этом случае больше (1 см).

 Техника лоскутного шитья- совокупность приемов и технологическая последовательность соединения лоскутов определенных форм в орнаменты и полотна. Следует отличать технику от технологии.

 Технология- совокупность процессов обработки материалов. Можно говорить о технологии лоскутного шитья в целом, о технологии изготовления лоскутного изделия, но с использованием различных способов и приемов, относящихся к техникам.

 Блок- геометрическая и конструктивная единица лоскутного полотна, единица орнамента, модуль.

 Основа- ткань с пониженной растяжимостью, на которую нашиваются лоскутные детали. Размеры основы соответствуют размерам отдельного орнамента- блока или лоскутного полотна.

 Структура ткани- строение ткани, определяемое видом волокон, входящих в нее, и переплетением нитей. Например: рыхлая, плотная структура.

4.5 ТЕХНОЛОГИЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ.

Изготовление шаблонов.

Изготовить шаблоны можно в следующем порядке:

1. Выполнить эскиз орнамента на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1 (в 2 экземплярах)

2. Пронумеровать все отличающиеся друг от друга детали, указать их количество.

3. Разрезать эскиз на детали или аккуратно перевести на кальку контуры всех отличающихся деталей и вырезать их. Это будут выкройки деталей. Неразрезанный эскиз позволяет сохранить схему рисунка орнамента, которую можно использовать многократно.

4. Наложить выкройку детали на картон, обвести тонкой линией. С каждой стороны выкройки прибавить величину припуска на шов перпендикулярно границе выкройки. Через полученные точки провести линии, параллельные линиям выкройки, до их взаимного пересечения. Полученный второй контур детали обозначает границу шаблона для этой детали.

Для изготовления шаблонов лучше использовать тонкий плотный картон.

5. Пронумеровать готовые шаблоны для конкретного рисунка. Указать на них количество деталей, размеры выкроек, название и габаритные размеры блока. Шаблоны можно использовать многократно.

Желательно все однотипные детали одного блока или изделия, состоящего из нескольких одинаковых блоков, выкраивать по одному и тому же шаблону.

Выкраивание лоскутных деталей.

 Разложить ткань на ровной поверхности лицевой стороной вниз. Наложить на ткань шаблон, обвести его мелом, мылом- на темных тканях, карандашом- на светлых. Затем передвинуть шаблон, совместив одну из его сторон с границей предыдущей детали. Обвести вторую деталь. И так продолжать до тех пор, пока не будут нанести контуры всех деталей.

 Выкроить все детали. Шаблоны накладывать на ткань с учетом направления долевой нити. Если выполняется полотно, состоящее из нескольких повторяющихся блоков, то вначале следует выкроить деталей для одного блока. Сшить его или наколоть детали на схему рисунка. Если готовый блок соответствует задуманному решению, выкроить детали для всего изделия. Если нет, то заменять цвет, форму деталей, их расположение до тех пор, пока не реализуется замысел.

Стачивание лоскутных деталей.

 Стачивание обычно производится без предварительного сметывания деталей, по булавкам, скрепляющим детали перпендикулярно линии шва через равные промежутки по всей длине шва. Край лапки при этом продвигается строго вдоль срезов ткани. При этом надо следить за тем, чтобы игла машины не попадала в булавки, так как это может привести к поломке иглы или затупить ее. Проложив строчку, булавки удалить , а срезы заутюжить в одну сторону.

Влажно- тепловая обработка (ВТО).

Готовый блок желательно отпарить с лицевой стороны через влажный проутюжильник. Отпаривание производить прессовыми движениями, без скольжения утюга. Эта операция придает ровность поверхности рисунка и маскирует небольшие погрешности, допущенные при его сборке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 Текстильный лоскут как материал для творчества доступен и обладает богатейшими художественно- технологическими возможностями, что открывает перед учителем перспективу выбора форм, методов и средств обучения художественной обработке ткани сообразно своим индивидуальным наклонностям и возможностям детей. Однако учитель может дать детям только то, чем владеет сам. Одним из условий формирования эстетических и творческих качеств личности ребенка, учащегося является адекватно высокий уровень компетентности учителя в этой области. Приобретение учителем определенных знаний, свойств и качеств личности на основе работы с каким-либо одним материалом приведет к повышению профессионального мастерства в целом.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АППЛИКАЦИЯ-создание художественных изображений нашиванем, наклеиванем деталей на фон (основу); изображение, узор, созданные таким образом.

БЛОК- конструктивный сборный элемент. В лоскутном шитье- геометрическая и конструктивная единица лоскутного полотна, единица орнамента, модуль.

ГАММА ЦВЕТОВАЯ (ГАММА КРАСОЧНАЯ)- ряд цветов, преобладающих в художественном произведении, который определяет характер его цветового строя (колорита). Различают теплую, холодную, светлую и др. красочные гаммы.

ГАРМОНИЯ- согласованность, стройность в сочетании чего- либо.

ДЕКАТИРОВКА- обработка ткани водяным паром или горячей водой для предотвращения ее усадки в готовом изделии.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО- обширная область пластических искусств, которая служит художественному формированию материальной среды, создаваемой человеком, способствует внедрению в нее эстетического и идейного начала.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО- область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, одежда, игрушки и т.д.).

КОЛЛАЖ- прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся по цвету, фактуре: произведение, исполненное в этой технике.

КОЛОРИТ- система цветовых сочетаний в произведении искусства; одно из важнейших средств эмоциональной выразительности.

КОМПОЗИЦИЯ- составление, расположение, построение; внутренняя структура художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и назначением.

КОНТРАСТ- подчеркнутая резкая противоположность, противопоставление (в отличие от нюанса- тонкого различия, незначительного расхождения). Зрительный контраст- зрительная оценка относительной яркости предмета или его цвета по сравнению с окружающим его фоном.

МОДУЛЬ- название некоторых коэффициентов, мерил каких-нибудь величин. В лоскутном шитье- геометрический элемент орнамента, служащий для приведения в гармоническое соответствие целого и его частей.

МОТИВ- простейшая составная часть сюжета, тема в произведениях искусства. В орнаменте- его часть, главный образующий элемент.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (НАРОДНОЕ ИСКУССТВО, ФОЛЬКЛОР)- художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы: создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предания, сказки, эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драмы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно- прикладное искусство. Народное творчество зародившееся в глубокой древности,- историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных традиций, выразитель народного самосознания.

ОРНАМЕНТ- узор, состоящий из упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов.

ПЛАСТИКА- пластичность, выразительность объемной формы. Применительно к орнаменту- плавные непрерывные переходы от одних элементов формы к другим.

ПРОПОРЦИЯ- соразмерность, определенное соотношение частей целого между собой.

РАППОРТ- повторяющаяся часть рисунка на ткани; минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутки до соседнего мотива.

РЕЛЬЕФ- выпуклое изображение на плоскости.

РИТМ- чередование каких –либо элементов, происходящее с определенной последовательностью, частотой и т.д.

СИММЕТРИЯ- свойство геометрической фигуры накладываться на себя так, что все ее точки при этом занимают первоначальное положение.

СТЕЖКА (СТЕГАНИЕ)- прошивание насквозь (стягивание нитью) нескольких слоев разных материалов.

СТРУКТУРА ТКАНИ – строение ткани, определяемое видом входящих в нее волокон и переплетением нитей (например, рыхлая, плотная структура).

ТЕКСТИЛЬ- изделия, выработанные из волокон нитей (ткани, трикотаж, нетканые материалы, вата, текстильная галатерея, кручёные изделия- швейные нитки и т.п.).

ТЕКСТУРА- характер поверхности какого- либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зрительно и осязательно (например, переплетение нитей в ткани может образовывать сетку). Текстура определяется объективными физическими и химическими свойствами материала.

ТЕХНИКА- совокупность приемов, используемых в каком-либо деле или в искусстве.

ТЕХНОЛОГИЯ- совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. В лоскутном шитье- поэтапный процесс изготовления из лоскутов ткани.

ТКАНЬ ТЕКСТИЛЬНАЯ- изделия, изготовленное на ткацком станке переплетением продольных (основа) и поперечных (уток) нитей; изобразительный материал в лоскутном творчестве.

УЗОР- рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней (узор ткани).

ФАКТУРА- характер поверхности художественного произведения, ее обработки; одно из средств достижения художественной выразительности (в отличие от текстуры фактура во многом зависит от индивидуальности художника).

ФАКТУРА ТКАНИ- строение поверхности ткани (см.: текстура).

ШАБЛОН- образец, по которому изготовляются какие-нибудь одинаковые изделия. Лекало для выкраивания деталей.

ЭСКИЗ- предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения.

ЛИТЕРАТУРА

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

Баженов В.И. материалы для швейных изделий. М., 1982.

Беда Г.В. Живопись. М., 1986

Беловинский Л.В. Типология русского народного костюма. М., 1997.

Василевская Л. А. Специальное рисование. М., 1989.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.

Волшебные узоры из лоскутков. Стежка. М.,1997.

Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М., 1993.

Индов А. Оптический орнамент. Рига. 1995

Исенко С. Видно сокола по полету… Народное творчество,1994, №4, с.13-14

История отечественной текстильной промышленности. М., 1992.

Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.,1981.

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М.,1998

Костикова И.Ю. Школа лоскутной техники. М., 1997

Кузнецова Ю., Банакина Л. Чудо- лоскут Мир женщины, 1987, №1,3,5,9,11, с. 64-65.

Лоскутная мозаика России. Каталог выставки. Иваново, 1997.

Лоскуток к лоскутку. М., 1999.

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. М., 1998.

Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978.

Муханова И.Ю. Лоскутное шитье. Мозаика и аппликация, традиционные и современные узоры. М., 1998.

Нагель О.И. Снова о лоскуте // Школа и производство, 1997, № 4, с.48-50, № 6, с. 57-62; 1998, № 3, с. 53-56.

Нагель О.И. Лоскуток к лоскутку// Народное творчество,1997, №3, с.14-15.

Нешатаев А.А. и др. Художественное проектирование трикотажных полотен. М., 1986.

Основы художественного ремесла / Под ред. В А. Барадулина, О.В. Танкус.М., 1986.

Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно- конструкторский источник творчества. М., 1994.

 Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. М. 1986.

Русское лоскутное шитье. Каталог выставки. СПбю.1997.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Уч. 5-8. Ч.2. Основы живописи. Обнинск, 1996.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Уч. 5-8. Ч.4.Краткий словарь художественных терминов. Обнинск, 1996.

Традиционные монастырские ремесла Нижегородского края/ Русская традиционная культура. 1996, № 3, с. 93-111.

Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. М., 1985.

Филева Н. Лоскутное шитье: традиции и современность// Каргополье,

Хворостов А.С. Декоративно- прикладное искусство в школе. М., 1981.

Чижикова Л.П. Кружок конструирования и моделирования одежды. М., 1990.

Шэппер Л. Современная лоскутная стежка. Общество СССР-США. Вильнюс- Минск- Баку, 1978.

ПРИЛОЖЕНИЕ