

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

По теме: «Домашний текстиль в технике лоскутного шитья»

Выполнил: Романова О.В.

Учитель технологии МОБУ СОШ
с. Старые Маты Бакалинского
района РБ

Проверил:

Уфа 2016 г.

Содержание:

Введение	3
I. Лоскутное шитье	
1.1. История лоскутного шитья	4
1.2. История художественных квилтов	8
1.3. История пэчворка	9
II. Виды лоскутного шитья	
Заключение	
Список использованной литературы	
Приложение	

ВВЕДЕНИЕ

Рукоделие, развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности, обогащает нашу внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от выполненной работы. Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной духовности. Среди таких известных видов рукоделия, как вышивание, вязание, плетение и др., особое место занимает шитье из лоскута, корни которого уходят в далекое прошлое.

Лоскутное шитье - удивительно теплый, домашний и женский вид творчества. Настоящие мастера, чтобы создать подлинное произведение искусства, используют уже не старые, выцветшие лоскутки, а специально подбирают и покупают красивые яркие ткани.

Мал лоскуток, а нужен!

Нужен тем, кто умеет превращать цветные кусочки ткани в необычные мозаичные картины.

В доме умелой хозяйки постепенно накапливаются лоскутки и еще много всякой всячины.

Почти все ткани можно использовать для лоскутного шитья, но начинающей мастерице лучше всего работать с хлопчатобумажными тканями. Они хорошо стираются и прекрасно утюжатся. Это, прежде всего сатин, ситец и лен. Шьют также из шелка, атласа, сукна, драпа, из плотного вязаного полотна, тканей других видов, лишь бы они не плавилась под утюгом.

Сшивая лоскуты, часто приходится учитывать, где у них долевое направление нитей.

Кроме этого необходимо владеть цветовой гармонией, которая поможет избежать грубых ошибок при создании лоскутной «живописи».

I. Лоскутное шитье

1.1. История лоскутного шитья

Лоскутное шитье издавна известно многим народам. Из пестрых и однотонных кусочков ткани, выкроенных по шаблонам, мастерицы составляют самые разные композиции - мозаичные узоры. Недаром этот вид творчества у нас называют ситцевой или лоскутной мозаикой. На лицевой

стороне таких композиций нет видимых швов. Лоскутная мозаика - одно из направлений в лоскутной технике. Существует и другое - аппликация. Здесь, чтобы создать рисунок, лоскутки нашивают на единый кусок ткани - фон. Оба эти направления могут прекрасно соседствовать и дополнять друг друга в лоскутных произведениях.

Шить из лоскутков стали во второй половине XIX века, когда появился в продаже дорогой заморский ситец. Расцвет лоскутного шитья пришелся на конец XIX века и был связан с развитием машинного производства ситца, а также с широким распространением в народе разнообразных дешевых хлопчатобумажных тканей с набивным рисунком. В обиход вошли ситцевые сарафаны и рубахи. Их украшали лоскутными орнаментами. Из остатков ситца при крое одежды, из кусочков отслуживших свой срок текстильных изделий экономные хозяйки научились собирать одеяла, коврики, занавески, подушки и другие вещи. Традиционные "деревенские" узоры отечественной лоскутной техники - несложная мозаика из полосок, квадратов и треугольников ярких контрастных цветов. Очень интересны объемные технологии в русском лоскутном шитье, когда каждый лоскуток, вырезанный с помощью лекала (круга или квадрата), складывают в треугольник, затем группируют треугольники рядами и настрачивают по кругу на основу из плотной ткани, или когда длинные жгуты скрученной ткани заплетают в шнур-косичку, а затем косички разных цветов выкладывают по кругу и сшивают между собой.

К сожалению, лоскутная техника как вид декоративно-прикладного искусства не вошла в перечень народных промыслов, поддерживаемых государством, и уже в 20-х годах нашего столетия русское лоскутное одеяло стало больше утилитарным, чем художественным предметом. Мастерицы шили одеяла из старых изношенных тканей без особого подбора лоскутков по цвету и форме.

Лоскутная техника требует от художника великолепного владения и цветом, и мастерством шитья. Чтобы добиться хорошего результата, нужна абсолютная, миллиметровая точность кроя и такая же точность при сшивании лоскутков, так как из-за разницы в несколько миллиметров возникает перекося изделия. Кроме того, нужно еще в совершенстве освоить ручную и машинную стежку (от слова "стегать" - прошивать насквозь положенный между двумя кусками ткани слой ватина, ваты или другой прокладки). Различные узоры стежки служат дополнительным украшением лоскутного изделия.

Из лоскутков мастерицы шьют самые разные вещи: тряпичных кукол, картины, панно, одеяла, покрывала, подушки, скатерти, прихватки, занавески, коврики, сумки, жакеты, жилеты. Полагаясь на собственный вкус, можно дать полную свободу в выборе тканей.

Лоскутная мозаика, аппликация и стежка независимо друг от друга существовали почти у всех народов. Самая древняя аппликация, датируемая 980 годом до н. э., была найдена в Египте. Фрагменты стеганых изделий обнаружили при раскопках скифских курганов.

В Европе стежка появилась около 800 лет назад, во времена крестовых походов. Вплоть до XVIII века ее использовали прежде всего для укрепления многослойной одежды. Стеганные одеяла и покрывала были распространены в основном на юге Франции и Англии, где примерно до 1750 года их шили из цельных полотнищ и украшали контрастной вышивкой.

Экономичная лоскутная техника (ее называют на Западе "пэчворк", что в переводе с английского - "работа из лоскутов") как вид декоративно-прикладного искусства возникла сначала в Англии. Сюда еще в XVI веке начали привозить индийские хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. Иметь в доме индийское одеяло, богато декорированное вышивкой или набивным рисунком, считалось признаком достатка. Очень скоро появились и подделки - одеяла из хлопчатобумажных индийских тканей, изготовленные на английских мануфактурах. В 1712 году правительство Англии, заботясь о сохранении и развитии собственных шерстяных и шелковых мануфактур, запретило продавать на территории Англии индийский ситец и изделия из него. Конечно, контрабанду ситца это не остановило, однако он стал дефицитен и дорог. Бережливые женщины, выкроив из дорогого ситца одежду, стали использовать его остатки для других изделий. Яркие элементы узора ткани шли на аппликации: их нашивали на льняные или шерстяные полотна. А из мелких разноцветных лоскутков собирали единое полотно по принципу мозаики. Таким образом, первоначально лоскутная техника возникла в результате нехватки материалов и их дороговизны. В домах без большого достатка она позволяла рукодельницам создавать модные текстильные предметы интерьера, например, парадные стеганные одеяла. В дальнейшем лоскутное шитье активно развивалось там, куда шли первопроходцы. Собирая из кусочков тканей стеганные одеяла и другие вещи их заставляли условия жизни. Великолепные образцы лоскутных изделий шили мастерицы севера Скандинавии, Русского севера и Сибири, запада США. В Америке лоскутная техника постепенно из необходимости превратилась в любимое занятие очень многих людей и стала национальным видом декоративно-прикладного искусства. За последние два столетия американские мастерицы разработали множество прекрасных узоров, ставших традиционными, и придумали определенные технологии изготовления лоскутных изделий. Любители этого вида искусства объединяются в "квилт-клубы" ("квилт" в переводе с английского - "стеганое лоскутное изделие").

Чтобы овладеть всеми тонкостями этого искусства, нужно время и терпение. Главные условия успеха - художественный вкус и аккуратность.

Составляя из лоскутков мозаику, важно, чтобы они гармонировали по цвету, иначе композиция будет рябить в глазах. Дополнительные сложности возникают в работе с пестрыми лоскутками, которые, кроме основного тона, имеют и другие цвета. Собирая разные кусочки ткани в единое полотно, мастер всякий раз проверяет получаемый эффект. При этом он больше опирается не на теорию цветовых сочетаний, а на свою интуицию.

Начинать лучше с самых простых, небольших изделий, например с прихваток. Нужно научиться соединять два одинаковых по размеру, но разных по цвету прямоугольных треугольника в квадрат, затем из квадратов составить полосу, несколько полосок сшить в лоскутную пластину. Освоить первые шаги помогут книги по лоскутному шитью, переводные и отечественные. Их вы найдете в магазинах.

Трудоемкую лоскутную технику можно усовершенствовать, применяя прозрачную линейку для лоскутного шитья и ножи для раскроя ткани. Они продаются в специализированных магазинах.

Ткань — материал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной техники весьма условны. Не исключена возможность появления лоскутного рукоделия в нескольких странах одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта техника в Англии, а затем постепенно распространилась в других местах. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, в Европе, Америке, Австралии. Причиной появления своеобразного лоскутного шитья явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта. Неслучайно повышенный интерес к технике лоскутного шитья в разных странах возникал именно в периоды кризисных ситуаций. Идея же геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от традиционного народного ремесла. Не исключено, что толчком к появлению лоскутных орнаментов послужило древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до нас из глубины веков. Недаром шитье из лоскута называют также «лоскутная мозаика». С годами отношение к такому виду рукоделия, как к вынужденному выходу из трудных жизненных ситуаций, постепенно отошло в прошлое. В настоящее время к шитью из лоскута относятся как к виду искусства. Художественные изделия из лоскута по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира. Имеется такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Гармоничным сочетанием тканей различных цветовых и геометрических решений можно достигать неповторимых колоритов. Своим разнообразием и многоцветном лоскутные вещи притягивают наше внимание. Они применимы и для убранства кухни, спальни (салфетки, прихватки для горячего, скатерти, наволочки, одеяла, пледы) или гостиной (декоративное панно), и в качестве аксессуаров

(нарядная сумка, кошелек) либо одежды (изящный летний костюм или стеганный жилет).

1.2. История художественных квилтов

В долгой истории лоскутного шитья художественные квилты занимают особое место. Возникнув на основе простых мотивов аппликаций середины XIX века, в настоящее время они представляют собой уникальные произведения текстильного искусства.

Большинство ранних квилтов - это, как правило, стеганные одеяла, которые изготавливались из одного или нескольких кусков ткани или из мелких лоскутков, сшиваемых либо беспорядочно, либо в виде узора и соединяемых со слоем прокладки и подкладочным материалом. Слои прошивались простым швом, получившим название стежки, которая прокладывалась в виде различных узоров или узнаваемых рисунков. Очень часто мастерицы обращались к изображениям растений и животных, поэтому на многих чудесных квилтах середины XIX века можно увидеть наивные, стилизованные их очертания, особенно цветов и листьев, которые легко были приспособлены для выполнения аппликацией. Когда в Европе в XVIII веке вошли в моду набивные ткани, как, например, индийские ситцы, портнихи часто выполняли из них узоры и нашивали на однотонную ткань, чтобы сэкономить дорогую модную материю. На некоторых квилтах, созданных в такой технике (персидская вышивка), кусочки ситца располагались далеко друг от друга, а фон часто простегивался, нередко с прокладыванием шнура.

Иногда изделие состояло из нескольких частей: вокруг центрального блока располагались фрагменты с каймой - от стилизованных изображений постепенно переходили к наиболее реалистичным мотивам, которые с течением времени все более усложнялись. Свою самостоятельную ценность художественные квилты получили только с середины XIX века.

1.3. История пэчворка

История пэчворка восходит к очень отдаленным временам. Так в музее Булат в Каире выставлен образец орнамента, датированный 980-м годом до нашей эры и выполненный из кусочков кожи газели одной тональности. В Токийском музее костюмов представлена одежда периода Майома Эдо (1569 - 1867), украшенная узорами из кусочков различной ткани. В IV - IX веках н.э. паломники, совершавшие восхождение к храму (пещера тысячи Будд, находившаяся на древнем шелковом пути), оставляли там кусочки своих одежд. Из этих многочисленных оставленных кусочков служители храма делали ковер, напоминавший о паломничестве множества людей. Ковер этот был обнаружен лишь в 1920-м году археологом сэром Артуром Штейном.

Необычайно красивый декоративный покров хранится в Петсамском монастыре (XIX век), выполненный в мягких тонах Востока и таинственной Византии. В мае 1540-го года Катерина Ховард, одна из жен Генриха VIII (английского) получила 23 килта из королевского гардероба в знак благоволения короля перед свадьбой.

В Лондонском музее одеял хранятся великолепные изделия, выполненные женами первых поселенцев в Америке.

Очень живучий на Востоке, пэчворк пришел в Европу, вероятно после крестовых походов, когда рыцари привозили из Палестины трофейные флаги, знамена, ковры, выполненные в этой технике и необычайно красивые.

Но в Европе техника эта распространялась очень медленно и хорошо оправдывает свою этимологию «сделанный из кусочков ткани и ... труда».

Когда в XVIII веке в Северную Америку стали прибывать эмигранты из Англии, Голландии и Германии, они оказались по прибытии в весьма бедственном положении. Денег не хватало даже на покупку новой одежды или ткани для нее. Стоит вспомнить, что в те отдаленные времена путешествие из Старого Света в Новый занимало достаточно много времени!

Но женщины нашли выход из положения. Хорошие куски от старой одежды складывались в мешки, а позже, собравшись вместе, из них шили одежду, одеяла, покрывала, коврики и т.д. Подобная работа объединяла людей, оторванных от родного крова, от своих корней. А возникший энтузиазм, вдохновение, позволяли создавать подлинные шедевры. Ведь жены английских пуритан, прибывших на берега Америки, привезли с собой не только любовь к уюту и мастерство вышивки, известной в Англии уже в XIII веке, но и умение экономить.

Здесь, в Америке, родился «килт». Первоначально это слово обозначало одеяло, выполненное из лоскутков и простеганное с утепленной прокладкой. Затем словом «килт» стали называть все изделия, выполненные в этой технике.

С килтом были связаны разнообразные традиции. Так например, приданое девушки обязательно должно было включать 12 изделий, выполненных в технике «килт». Тринадцатое изделие начинали делать во времена помолвки, а заканчивали перед свадьбой звезда выполнена из 672-х ромбов восьми цветов и производит впечатление излучения (сделан в 1880-м году). Выходцы из Голландии предпочитали свободный растительный цветочный узор. (Ох, уж эти великолепные тюльпаны!). Каждое графство в штате Северная Каролина имеет свой непохожий на другие орнаменты - «Тюльпан*». И ни с чем не спутаешь английский узор из шестигранников и особую, английскую технику соединения их в единый узор. Народ Эмиш, как

и мениониты, предпочитали естественный и простой стиль. Их килты представляют энергичные геометрические рисунки интенсивных тонов и покрыты плотной сеткой килтинга. Постепенно пэчворк становится выражением американского народного искусства, появляются различные правила, модели, типы и способы. Традиции пэчворка не только не канули в Лету, но во многом благодаря миссионерам, проникли в Азию, Канаду, Австралию, Индию, на Гаити, на Гавайи. Однако, повсюду" он начинает приобретать сугубо национальные черты.

Вот почему можно говорить о пэчворке гавайском, канадском, австралийском, итальянском, индийском, южно-американском и т.д. Каждому из них свойственна особая техника, правила и способы выполнения.

Депрессия 30-х годов в США не способствовала занятию творчеством пэчворка - квилтинга, Не было ткани и во время второй мировой войны, но продукты питания продавались в мешках из хлопчатобумажных тканей. Мешки распарывали и получали большие куски ткани. Из одного такого пищевого мешка можно было сшить детское платье, а из двух уже платье для взрослого. После войны искусство пэчворка стало затухать. Тридцать лет назад начали появляться килтинговые клубы (до того творчество было на уровне семьи). Эти клубы («пчелиный рой») стали особым центром творчества, где воспитывались добрые отношения братства. Готовясь к празднованию 200-летия независимости в 1976 году, народ обратил взоры в свое прошлое. Исследователи бросились перетрясать старину по чердакам и подвалам. Были обнаружены старинные необыкновенно красивые килты, хранившиеся в семьях. Новая волна интереса к технике пэчворка - квилтинга связана и с технологическим подъемом последних трех десятилетий и развитием культуры. С 1970-го года пэчворк стал популярен в Британии и Европе. Пэчворк требует творческого подхода и вкуса. Его изготовление занимает немало времени. Наверное, именно поэтому он является наилучшим противоядием от тех неприятностей, которые нам уготовил внешний мир. Но не станем забывать, что это творчество до того, как превратиться в досуг, было наилучшим способом экономии - использование самых разнообразных кусочков ткани для создания изделий.

II. Виды лоскутного шитья

Пэчворк – лоскутная техника аппликации или шитьё из лоскутков путём накладывания мелких деталей на более крупные (от англ. patch – заплатка или кусочек ткани, лоскут; work – работа). В отличие от моделирования одежды при создании предметов интерьера, например панно или покрывала, здесь возможно применение тканей любого вида, фактуры, расцветки. Квилтинг – более широкое понятие, чем пэчворк (quilting – сшивание, простёгивание). Он включил в себя несколько видов техник

рукоделия, включая лоскутную технику пэчворк, аппликацию, вышивку, традиционные для квилтинга стежки и строчки. Готовые работы, выполненные в этой технике, принято называть квилтами, а людей, которые занимаются этим видом рукоделия – квилтёрами .

Альбомные квилты – среди самых красивых ранних художественных квилтов выделяются так называемые альбомные квилты, которые символизировали дружбу или «свободу» и дарились друзьям или родственникам на память, особенно когда они куда-то переезжали, например на далекий американский Дикий Запад. Эти квилты иногда еще называют подарочными или автографными. Своим сюжетом они должны были напоминать о чем-то дорогом для человека, которому дарились, будь то здания или церкви, узнаваемые люди или исторические персонажи. В таких квилтах непременно присутствуют стилизованные цветы, листья и другие природные мотивы, а иногда знакомые предметы, животные, а также люди, занятые повседневными делами. Порой блоки изготавливались несколькими лицами, а иногда изделие принадлежало только одной мастерице. Самые знаменитые альбомные квилты были созданы в Балтиморе и его окрестностях (шт. Мэриленд) в 1840-1860 годы. Обычно их можно узнать по белому или кремовому фону, щедрому использованию красной, зеленой и желтой ткани и блокам с очень живописными узорами.

Пэчворк - Пэчворк - это настоящее искусство, особый стиль шитья из кусочков. Не правда ли, у наших бабушек в их уютных домах были подобные вещи, аккуратно скроенные из цветастых кусочков ткани, подходящих друг другу по размерам и оттенкам. Лоскутная техника - самый популярный вид рукоделия на сегодняшний день, т.к. не требует больших материальных затрат, предполагает возможность использования содержимого "бабушкиных сундуков", остатков ткани; предоставляет простор вашей фантазии. Фольк-стиль всегда в моде, также как и "классика", которую называют азбукой хорошего вкуса. Народный костюм - это не только образец красоты и таланта, но и синтез различных видов декоративного искусства - это часть художественной культуры народа. Одежда способна эмоционально настроить душу человека, и должна быть созвучна характеру жизненного процесса: традиционный крой, крестьянские мотивы, непринужденное сочетание в одном ансамбле различных по фактуре тканей, использование лоскутного шитья, все это дает возможность создавать индивидуальные и современные модели.

Заключение

Основной принцип декоративного изображения – достижение максимальной выразительности изображаемого, то есть достоверность отходит на дальний план, а на первый план выходят такие аспекты как: нарочитость – выявленная активность изображаемого, приукрашенность.

Декоративные произведения демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей. И хотя сегодня изделия прикладного искусства выпускаются художественной промышленностью, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве определенной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства.

Искусство лоскутного шитья можно сравнить с живописью. Только краски нам заменяет ткань, а кисть – иголка с ниткой. И как по волшебству из-под легкой руки мастера выходит шедевр. Своеобразные лоскутные вещи преображают дом, добавляя тепла и уюта. Они применимы и для кухни (скатерти, салфетки, прихватки), для гостиной (диванные подушки, декоративное панно), для спальни (покрывала, наволочки на подушки). Эти вещи сделаны своими руками, в них частичка души мастерицы. Они уникальны и других таких нет во всем мире.

Безусловно, при значительном опыте и фантазии можно декоративно изобразить любой мотив, а без наличия опыта более логично выбирать мотивы, отличающиеся своей выразительностью, как бы запоминающиеся глазу.

Для развития любого творчества важны общение и обмен опытом между представителями разных школ и направлений. Продолжая и развивая традиции, современные мастера разрабатывают новые, удивительные узоры и находят необычные цветовые сочетания.

Включение в повседневную жизнь людей декоративного искусства, наряду с дизайном и архитектурой, эстетически ее обогащает, является источником эстетического воспитания.

Список использованной литературы:

1. Калинина Е. Натура и фантазия в декоративной композиции. Журнал Юный художник, 1994г.
2. Рондели Л.Д. Народное декоративное прикладное искусство, М., Просвещение, 1984г.
3. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М., Просвещение, 1988г.
4. Мартынова Л. Художественная роспись тканей, 1996г.

Приложение .