

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств пос. Венцы муниципального образования
Гулькевичский район

Методическая разработка
«Гобелен, ручное ткачество»
Использование модуля в рабочих программах
предметов по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам

Составитель:
преподаватель декоративно-
прикладного искусства первой
квалификационной категории
МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
МО Гулькевичский район
Еременко Ирина
Александровна

Рецензент:
преподаватель декоративно-
прикладного искусства высшей
квалификационной категории
МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин
Фитисенко Наталья
Григорьевна

пос. Венцы 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. ГОБЕЛЕН КАК ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА	
1.1. История возникновения и развития гобелена.....	5
1.2. Особенности техники гобелен, технические приемы, материалы и инструменты.....	11
1.3. Техники плетения, используемые современными мастерами.....	18
ГЛАВА II. ГОБЕЛЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ	
2.1. Работа над гобеленом из длинных лоскутов ткани с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.....	22
2.2. Работа над гобеленом из акриловых и шерстяных нитей с детьми среднего и старшего школьного возраста.....	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	29
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы методического исследования:

Гобелен - одно из самых распространенных народных ремесел. Выбранная для методической работы техника «гобелен» привлекает меня «любовью к каждой ниточке». Нитью словно кистью создается полноценная картина-панно, которая может служить украшением любого интерьера.

В современном мире происходит замещение старых технологий на новые, ручная работа автоматизируется, важна быстрота выполнения работы, но как известно быстро - не всегда качественно. И заменят ли машинные, заводские технологии ручную работу, сделанную с трепетом и любовью? В данном случае – нет. При создании гобелена, как и любого другого произведения искусства, в работу вкладывается частичка души автора, его переживания и мысли в этот период времени. Помимо этого, автор может использовать различные техники при создании гобелена, и даже сделанные по одному эскизу и в одной технике работы, будут иметь различия и свои индивидуальные особенности. В ходе современной автоматизации важно не растерять традиции создания гобеленов, безусловно можно привнести в работу что-то новое, свежее, при этом используя «правила» прошедших веков.

Цель исследования:

- провести комплексный анализ развития гобелена.

Задачи исследования:

- изучить теоретическую и методическую литературу по заданной теме;
- охарактеризовать и выявить особенности технологий плетения гобелена;
- применить на занятиях с детьми, полученные теоретические и практические знания по декоративно-прикладному искусству.

Методы исследования:

- анализ и обработка собранного материала;
- наблюдение за развитием гобеленового плетения;

- сравнение гобеленов мастеров разных стран.

Структура:

Методическая разработка включает в себя содержание, введение, основную часть из двух глав, заключение, список литературы.

В первой главе рассмотрена история возникновения и развития гобелена, технические приемы, материалы и инструменты.

Во второй главе описан процесс работы над гобеленом с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также с детьми среднего и старшего школьного возраста.

Практическая значимость:

Методическая разработка может быть использована при обучении детей в области декоративно-прикладного искусства в художественных школах и школах искусств. В детской школе искусств п.Венцы данную методическую разработку можно использовать преподавателям предпрофессиональных программ:

- «Живопись» (8 лет обучения) по учебному предмету ПО.01.УП.02. «Прикладная композиция»;

- «Живопись» (5 лет обучения) по учебному предмету вариативной части В.00.УП.02 «Декоративно-прикладное искусство».

ГОБЕЛЕН КАК ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

1.1. История возникновения и развития гобелена

Ковроткачество зародилось у персов, мидян, древних греков и других народов в I тысячелетии до н. э. В Древнем Египте в гробнице Тутмоса IV была найдена льняная пелена, выполненная в технике репсового переплетения, на ней изображены скарабеи и лотосы, сейчас она находится в Каирском музее. Получается, что принцип гобеленового ткачества уже был известен в те времена. Расцветом гобелена в Египте считается период с IV по VII век. (Приложение 1)

В египетских тканях соединились традиции Древнего Египта и эпохи эллинизма. Обычно они представляют собой небольшие по размеру двухсторонние панно, сплетённые шерстяной нитью по льняной основе, имеющие интересное отличие - изящный тонкий рисунок. Позже в их тканях появились сюжеты из библии. (Приложение 2) Эти ткани символизируют связь между Античностью и Средними веками. Некоторые приёмы, используемые в те времена, применяются по сей день.

В эпоху Крестовых походов в Европу, в качестве трофеев, были доставлены тканые полотна с востока, отсюда берёт начало история европейского гобелена. Заказы на создание гобеленов поступали из церкви, порой лично от епископа. Их отличали монументальность, плоскостное изображение, ограниченная и яркая цветовая гамма. В романский период гобелены связаны с книжной миниатюрой и росписями стен. Фон был гладким, изображение — простым: геометрические узоры, геральдические знаки, растительный орнамент. Были популярны библейские и исторические сюжеты. (Приложение 3)

Теперь гобелены не только украшали величественные здания, но также сохраняли тепло, помогали защититься от сквозняков в холодной каменной архитектуре того времени. Первые европейские гобелены ткали в Германии, чуть позднее в Скандинавии, затем производство распространилось во Фландрии и Франции. В орнаментах цикла шпалер (тоже самое, что гобелен) с символическим изображением двенадцати месяцев из Бальдисхольмской церкви (Норвегия) видна связь с традициями народного норвежского ткачества. Книжная миниатюра послужила образцом для грандиозного цикла шпалер «Анжерский апокалипсис» (Приложение 4,5) - памятника готического декоративно-прикладного искусства.

Само слово «гобелен» возникло в XII веке во Франции. В то время там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов. Она пользовалась большой популярностью и продукцию этой мануфактуры стали называть «гобеленами». Красильщик Жиль Гоббелен приехал в Париж из Реймса и

основал в предместье Парижа красильню для шерсти. Его дети не только продолжали содержать красильню, но и прибавили к ней ковровую ткацкую.

Во второй половине XIV в. активно развилось гобеленоплетение во Франции, Италии и Фландрии. Тогда были актуальны монументально-декоративные гобелены на всяческие историко-мифологические темы. В течении восьми столетий гобелены создавались в Европе. В средние века гобеленовое ткачество стало одной из главных отраслей промышленности, были задействованы тысячи людей.

В XV веке в период Столетней войны производство французских гобеленов было перемещено из Парижа в города, расположенные в бассейне Луары. Здесь появился особый вид шпалер, называемый «мильфлёр» — «тысяча цветов». К концу XV века во Фландрии шпалеры производились городскими цехами, она стала главным центром художественного ткачества. (Приложение 6) Здесь же впервые создали шпалеры по картинам великих художников. У местных ткачей была палитра всего лишь из шести цветов, но они использовали методы протравки и растяжку (штриховку), таким образом добиваясь поразительных живописных эффектов. Последующее развитие гобелена было определено циклом «Деяния апостолов» (Приложение 7), который выполнили в мастерской Бове по композициям Рафаэля, заказанным папой Львом X для украшения Сикстинской капеллы, определил дальнейшее развитие художественного ткачества в сторону монументализма. Картоны к гобеленам выполнил Бернар ван Орлей. Благодаря Рафаэлю у шпалеры появляются тканые бордюры с декоративными мотивами-гротесками, подобные раме картины.

Во Франции и Фландрии становятся популярными шпалеры с реалистическим пейзажем и натюрморты. Первые вердюры (листва, зелень) были созданы на брюссельских мануфактурах. Построение пейзажа вердюры схоже с кулисным пейзажем в живописи. Для первого плана выбирались более яркие (зелень) и тёмные (коричневый) тона, для второго — светло-зелёный, для дальнего — бледно-голубой. Тщательно проработанный и благородно уравновешенный пейзаж (Приложение 8) иногда дополнялся изображениями реальных и фантастических животных.

Важной датой в истории шпалер стал 1627г., когда из Италии по приказу короля вернулся достаточно модный художник того времени Симон Вуэ. Он устроил на мануфактуре Гобеленов настоящую мастерскую, в которой шпалеры изготовлялись по его картонам. Людовик XIV выкупил красильню и ткацкую, наделил ее статutom, богатыми материальными средствами и новым зданием. В 1664 г. все парижские шпалерные мастерские были объединены в «Королевскую гобеленовую мануфактуру», которую возглавил «первый художник короля» Шарль Лебрен. Мануфактура Гобеленов играла исключительную роль в развитии декоративного искусства XVII-XVIII вв., а её история была тесно связана с историей французской живописи. А поскольку произведения этой мануфактуры были чрезвычайно дорогими, то они шли исключительно на украшение королевских дворцов и на подарки. Лишь в очень редких случаях они поступали в продажу. Королевская гобеленовая мануфактура просуществовала до сегодняшних дней и сейчас является гордостью Франции.

Тогда же, в 1664 г., возникло первое промышленное производство гобеленов. С того времени для обозначения настенных ковров вошло в обиход слово «гобелен». По сути гобелен — то же самое, что шпалера, но первоначально гобеленами называли лишь те ковры, которые были созданы во Франции на королевской мануфактуре братьев Гобеленов. Отличительным знаком таких ковров служит вытканная по углам или в центре у верхнего края королевская лилия — символ королевской мануфактуры. Позднее это наименование закрепилось за всеми безворсовыми коврами.

Среди заказчиков гобеленов для своих дворцов есть и известные политические деятели: Франциск I, Генрих II, Генрих IV, Людовик XIII. Благодаря им были созданы картины: "Жизнь и смерть Христа", "История Спициона", "История Константинополя", "История Дианы" и ряд других. Большинство этих картин до сих пор можно увидеть в экспозициях самых известных музеев Европы. Далеко не последнюю роль в развитии искусства гобелена играло католическое духовенство.

В России первая шпалерная мануфактура появилась при Петре I в 1717 году. В Петербурге была основана Шпалерная мануфактура, здесь трудились

приглашённые из Франции мастера. Улица, где она располагалась, и сейчас носит название Шпалерной. Расцвет мануфактуры пришёлся на 1760 – 1770-е годы, к тому времени на ней работали отечественные ткачи, картоньеры и художники. На петербургской мануфактуре культивировался редкий для шпалеры жанр – портрет.

С 1730-х годов во французском гобеленовом ткачестве главенствовало стремление как можно более точно воспроизвести в гобелене живописный оригинал. Стали увеличивать плотность полотна, пряжу теперь окрашивали в тысячи разнообразных оттенков. Одним из тех, кто настаивал на буквальном воспроизведении картины, был художник и руководитель парижской мануфактуры Жан Батист Удри. Была введена даже цветовая шкала, где каждый оттенок имел свой номер. Вспомогательные шаблоны, которых должен был строго придерживаться ткач, содержали фрагменты, обведённые контуром и пронумерованные в соответствии с этой шкалой. Таким образом из процесса создания гобелена была исключена творческая инициатива ткача - теперь он копировал живописное полотно, не имея права что-то менять.

Как говорилось ранее, в XVIII веке гобелены стали в большей степени копиями живописных произведений. Предметом изображения обычно служили пейзажи, сцены охоты и сельской жизни, часто с более реалистичной перспективой, чем когда-либо ранее. Сцены портовой жизни и рыбной ловли, излюбленные фламандскими ткачами, конкурировали с французскими пасторальными сценами.

В XVIII-XIX веках появилась потребность в гобеленах, выполняющих более декоративную роль в интерьере. В результате появился богато орнаментированный стиль XVIII века. Основными сюжетами стали натюрморты, флора, архитектура, а также сочетания этих элементов.

В XX в. пик развития искусства гобелена пришёлся на 60 - 70-е гг., где в Лозанне была организована международная выставка шпалер. На выставке большим вниманием пользовались работы мастеров текстиля, в которых прослеживалась тенденция преобразования гладкого, плоскостного гобелена в объёмную конструкцию, сочетающую в себе различные инновационные

разработки. Такое «перевоплощение» шпалеры было обусловлено влиянием новейшего западноевропейского направления в архитектуре – хай-тек (от англ. Hi-tech – высокая технология).

Отдельную главу в истории гобелена составляют работы, выполненные в странах бывшего советского союза. Родоначальником современного гобелена по праву можно считать латышского художника Рудольфа Хеймрата, который в начале 60-х годов 20 века вместе с Георгом Баркансом заложил его эстетические принципы. Работы Хеймрата, выступавшего продолжателем традиции классической шпалеры, «Труд» (Приложение 9), «Отдых», «Субботний вечер» стали классикой жанра. Как педагог Хеймрат воспитал мастеров латышского гобелена Э. Вигнере, Р. Богустова.

Оригинальные школы гобелена существовали и в других регионах Советского Союза – Эстонии (Л. Эрм, Э. Реэметс), Литвы (Ю. Бальчиконис, С. Гедримене) (прибалтийская школа многое взяла от французской шпалеры, возрождённой Жаном Люрса и польской таписерии 60-х гг.), Украины (Н.Борисенко), Молдавии (М. Сака-Рэчилэ), Грузии (Г. Кандарели), в Москве (Н. Соколова, А. Шмакова, Н. Альтман, А. Воронков) и Санкт-Петербурге (Б.Мигаль).

В настоящее время ручной гобелен существует в двух видах. С одной стороны - это авторские произведения, с другой – воспроизведение исторических шпалер на фабриках, расположенных преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Авторские гобелены, в свою очередь, имеют две расходящиеся тенденции. Одна из них следует за основными направлениями современного искусства, становясь полноценными инсталляциями постмодернистского искусства (М. Абаканович, П. Сидарс). Вторая – провозглашает возврат к традиционному шпалерному ткачеству, сводя к минимуму технологические эксперименты. Некоторые мастера этой группы делают упор на общую декоративность произведения, его колористическую красочность (А. Гораздин, С. Юрченко). Их гобелены сближаются с произведениями театрального искусства – занавесями, декорациями и т. д. Другие – используют в гобелене эстетические приемы, свойственные графике

или живописи. Здесь особое внимание уделяется философскому содержанию композиции (Г. Брускин, А. Мадекин (Приложение 9)).

1.2. Особенности техники гобелен, технические приемы, материалы и инструменты.

Шерсть была материалом, наиболее широко используемым для изготовления основы. Основа - это вертикально натянутые нити параллельные друг другу, идущие вдоль полотна гобелена. Нити утка (Приложение 10), используемые для создания самого полотна гобелена, также чаще всего были из шерсти. В наше время есть более дешёвые акриловые и полушерстяные нитки. Преимуществами шерсти в плетении гобеленов были ее доступность, обрабатываемость, долговечность и тот факт, что ее можно легко покрасить для получения широкого спектра цветов. Шерсть часто использовалась в сочетании с льняными, шелковыми или хлопковыми нитями для утка. Эти материалы делают возможным большее разнообразие и контраст цвета и текстуры и лучше подходят, чем шерсть, для плетения деталей или создания деликатных эффектов. В европейском гобелене светлые шелка использовались для создания графических эффектов градации тонов и пространственной рецессии. Блеск шелковой нити часто использовался для подсветки или для придания светового эффекта, чего нельзя было достичь шерстяными нитками, т.к. они более тусклые темные и тяжелые. В европейских гобеленах 18-го века, особенно на французской фабрике Бове, все чаще использовался шелк для достижения тонких тональных эффектов. У большинства китайских и японских гобеленов нитки основы и утка были из шелка. Гобелены из чистого шелка также были сделаны в средние века византийцами и в некоторых частях Ближнего Востока. Полностью льняные гобелены создали в Древнем Египте, в то время как копты, или египетские христиане, и средневековые европейцы иногда использовали лен для основы. Хлопок и шерсть использовались для доколумбовых перуанских гобеленов, а также для некоторых гобеленов, сделанных в исламском мире в средние века. С 14-го века для получения роскошного эффекта европейские ткачи использовали золотые и серебряные

уточные нити вместе с шерстью и шелком. Эти нити были сделаны из простых или позолоченных серебряных нитей, намотанных по спирали на шелковую нить.

Гобелен - это прежде всего техника, он отличается от других видов узорного плетения тем, что уточной нитью одного цвета не плетется ряд по всей ширине тканевого полотна. Кроме тканого гобелена, есть и нетканый гобелен, или ковровая техника. Её результатом является полотно с односторонним мягким ворсом разной длины. Она позволяет при помощи цветных шерстяных или шелковых нитей создавать объемные живописные картины. Нетканый гобелен отличается от тканого, не только своей фактурой, напоминающей теплое махровое полотенце, но и техникой изготовления. При обычном классическом ткачестве мастер не имеет права на ошибку, иначе исправлять ее порой приходится также долго, как и ткать сам гобелен, в нетканом все гораздо проще: если не понравился цвет, можно потянуть за ниточку - он распустится.

В тканом гобелене каждая деталь или сам фон соткан с помощью нити необходимого цвета, ткач ориентируется на картон (эскиз того размера, которого задумано панно), для того чтобы не ошибиться с цветом и рисунком, который должен получиться. Как и в случае плетения из простой ткани, нити утка проходят поперек нитей основы попеременно чередуя обхват нити то сверху, то снизу, а на обратном ходу меняют черёд – там, где до этого нить была сверху, теперь она проходит снизу, и наоборот, там, где была снизу, теперь проходит сверху. Уточные нити настолько превосходят численность основы, что полностью их скрывают. Нити основы в готовом гобелене проявляются только в виде более или менее отмеченных параллельных выступов в текстуре, или зернистости ткани в соответствии с их грубостью или тонкостью.

Толщина нитей основы влияет на толщину полотна гобелена. В Европе в средние века толщина шерстяного гобеленового полотна составляла 5 нитей на сантиметр. К 16-му веку зернистость гобелена постепенно становилась меньше, поскольку гобелен больше подражал живописи. В королевской французской фабрике гобеленов в 17 веке использовали от 6 до 7 нитей на сантиметр, а в 18 веке от 7 до 8 нитей на сантиметр. В 19 веке у другой королевской фабрики

французской монархии в Бове было целых 10-16 нитей на сантиметр. Эта сверхмелкая зернистость делает ткань очень ровной, имитируя холст картины. Зернистость гобелена 20-го века приблизилась к тому, которая использовалась в гобелене 14-го и 15-го века. Например, фабрика гобеленов использовала 5 или 6 нитей на сантиметр.

Во многих гобеленах 20-го века мелкая зернистость контрастировала с эффектом более тяжелого плетения. Зернистость шелковых гобеленов, конечно, намного тоньше, чем из шерсти. Для шелковых гобеленов в Китае нередко бывает около 24 нитей основы на сантиметр.

В тех случаях, когда нити утка разделяются на цветовые области, не соединяясь между собой, как бы образуя отдельные колонны, между ними получается расстояние - щели, которые можно обрабатывать любым из пяти различных способов. Во-первых, их можно просто оставить открытым, как в китайских шелковых гобеленах, которые по этой причине называются *кеси* (разрезанный шелк). Во-вторых, их можно оставить открытым на ткацком станке, но зашить позже, как в европейских гобеленах с 14 по 17 века. В-третьих, ткач может согласовывать свои утки, проходя с одной стороны и с другой по очереди через общую щель. Это соединение называется «ласточкин хвост», но у него есть двойной недостаток, заключающийся в том, что в этой точке ткань становится тяжелее и размыт контур. Персидские ткачи 16-го века разработали успешный вариант шелковых гобеленовых ковриков, в результате которого черная контурная нить была привязан к двум основам - по одной к каждой из соединяющихся цветовых областей - эффективно скрывая цветные утки в уплотнении ткани и обеспечивая четкий контур. Такое же устройство найдено в доколумбовой Перу.

Четвертая обработка - взаимоблокировка - была введена на фабрике гобеленов в 18 веке. Здесь наложенные друг на друга цветные нити проходят между двумя щелями, которые, соответственно, обозначают границы каждого цвета. Эта техника создает непрерывную поверхность равномерного полотна, которая ценилась французскими ткачами, потому что конечный результат более приближался к эффекту живописи.

Любопытный вариант этих способов плетения достигается, когда между каждыми двумя рядами утков имеется уток, который проходит по всей ширине гобелена, тем самым делая ткань прочной. Эту технику, если строго классифицировать, назвали бы парчовым плетением, но принцип - гобелен с подчиненной тканевой вставкой. Это редко используемая техника, но всё же её использовали в Японии в 7-м и 8-м веках, в восточной Персии в 10-м веке и в доколумбовом Перу.

Вместо простого плетения, обычно применяемого при изготовлении гобеленов, можно использовать технику твила (плетение из твила), она отличается диагональными линиями. Насколько можно судить, эта техника впервые появилась в средневековой Персии, а с 17-го века она особенно использовалась в иранских провинциях Хорасан и Керман для изготовления шалей из козьей шерсти. Её также используют для изготовления знаменитых кашмирских платков и, наряду со многими другими ремеслами, вероятно, она была завезена в Кашмир из Персии в 16 веке.

Европейский гобелен может быть сплетен либо на вертикальном ткацком станке (с высокой степенью деформации), либо на горизонтальном ткацком станке (с низкой степенью деформации (Приложение 11)). В ранних ткацких станках с высокой деформацией основы были прикреплены к балке сверху, а группы нитей основы были утяжелены снизу, по мере развития ткачества нити избивали (т.е. толкали) к вершине. Ткацкие станки этого типа изображены на древнегреческих вазах. В более поздних ткацких станках с высокой деформацией вертикальная рама имеет тяжелые стойки, удерживающие горизонтальный ролик сверху и снизу, на котором натянуты основы. Каждая основа проходит через петлю шнура, которые соответствуют нечетным числам, прикреплены к одному тонкому цилиндру, а те нити основы, которые соответствуют четным числам, прикреплены к другому цилиндру. Оба цилиндра находятся над ткачом в пределах досягаемости, так что он может дотянуться сначала до одной стороны, чтобы плести через нити основы, а затем до другой стороны, чтобы пропустить бобину позади них. Бобина представляет собой

короткий заостренный тонкий цилиндр из полированной древесины, на который намотана уточная пряжа.

Ткацкий станок с низкой деформацией имеет цилиндры на одном уровне на высоте стола, поэтому натянутые между ними нити основы являются горизонтальными. Чтобы руки ткача оставались свободными, основы прикрепляются к двум планкам, каждая из которых соединена с педалью, так что нога ткача нажимает ряд с нечетными или четными номерами, образуя проход для бобины. Это приспособление на ткацком станке называется челнок. Цилиндры в обоих случаях служат для того, чтобы свернуть готовую часть и развернуть еще одну длину нетканых основ, так чтобы обрабатываемая секция всегда была натянутой и удобной для ткача. На обоих типах ткацких станков ткач плетет гобелен с обратной стороны. Однако у него есть зеркало, которое он, удерживая в руке, пропускает через нетканые основы, чтобы посмотреть отражение другой стороны обрабатываемой части полотна. В то время как мастер, работающий на ткацком станке с высокой деформацией, может осмотреть свою законченную работу, обойдя с другой стороны ткацкого станка, ткач, который работает на станке с низкой деформацией, для осмотра полотна должен наклонить раму.

Из этих двух вариантов чаще используется техника с низким уровнем деформации. Однако, на фабрике Гобеленов традиционно использовались ткацкие станки с высокой деформацией. Несколько ткачей могут одновременно работать на любом виде ткацкого станка. В зависимости от сложности изображения, которое должно получиться, зернистости или толщины текстуры гобелена ткач 20-го века мог производить от 3 до 7 квадратных метров в год.

В западном гобелене подготовительный рисунок обычно вычерчивался и раскрашивался художником на холсте размером с гобелен, который нужно сплести. В конце 15-го века ткач мог соткать гобелен прямо с картины и, следовательно, скопировал не схематический рисунок, а оригинальную законченную работу художника. В начале 17-го века возникло четкое различие между схемой и картоном (эскизом). На схему ориентировались, создавая эскизы, их быстро и свободно использовали и часто копировали.

По одному эскизу можно соткать десятки гобеленов. Например, на мануфактуре Гобеленов серия панно «Индий» 17-го века соткали восемь раз, а в течение 18-го века по этому эскизу были сотканы ещё несколько гобеленов.

Вариации картона имели тенденцию изменяться каждый раз, когда он был заказан, так как у каждого покровителя было собственный герб или личное предпочтение для декоративных мотивов. Вариации часто создавались художником, отличным от того, кто придумал изначальный эскиз. Полностью нарисованный эскиз требует много времени художника и утомителен для создания. Для того чтобы сделать процесс создания картона более быстрым, начиная с 20-го века стали использовать фотографии полностью нарисованного картона. Метод прямого перевода картины на гобелен был разработан известным французским дизайнером гобеленов [Жаном Лурсатом](#) в первой половине 20 века. Также он основал Ассоциацию художников, которые создавали картоны для гобеленов.

У ткача, работающего на станке с высокой деформацией есть полноразмерный эскиз, по которому плетется гобелен, он висит рядом или позади панно. У мастера, который изготавливает тканное полотно на станке с низким искажением, также есть эскиз, который лежит под нитями основы, поэтому он плетет гобелен поверх него. В обоих случаях основные контуры рисуются чернилами на нитях основы после того, как они были натянуты или прикреплены к ткацкому станку. Со времен Средневековья во всех европейских мастерских конструкция находится под прямым углом к ткацкому станку, так что в нити основы обычно натянуты горизонтально, хотя в некоторых гобеленах основы натянуты вертикально. Эстетически выгодно, чтобы гобелены выполнялись горизонтально, поскольку нити основы, выпирающие из-под нитей утка, имеют тенденцию создавать текстуру, которая, если она вертикальная, дробит изображение, а, если горизонтальная, выглядит едино. Однако, на практике горизонтальное натяжение нитей основы является невыгодными, поскольку горизонтальные прорезы (щели), выполненные при плетении, будут раздвигаться быстрее, чем вертикальные прорезы, из-за веса гобелена.

1.3. Техники плетения, используемые современными мастерами.

В современном мире гобелены выполняются не только на ткацких станках, но и на подрамниках, и картонах. Далеко не каждый может позволить себе купить или смастерить настоящий ткацкий станок, более простой способ – это подрамник со вбитыми в него гвоздями и натянутыми на них нитками, либо картон с прорезями по краям и также натянутыми нитями основы.

Самым простым, на мой взгляд, способом плетения, который доступен даже для самых маленьких детей, остается плетение через одну нить основы. Нитью утка обхватываем одну нить основы снизу, следующую сверху и так далее.

1) Соединение нитей утка.

Для того, чтобы соединить два разных цвета при плетении гобелена, можно использовать два способа:

- Соединение нитей утка разных цветов за общую нить основы. Это значит, что нить одного цвета заканчивается на нити основы, с которой начинается плетение нитями другого цвета. В результате получается гладкое полотно, в котором один цвет переходит в другой (Приложение 12);
- Соединение нитей утка разных цветов встык. Это значит, что заканчивается фрагмент, сделанный первым цветом, на одной нити основы, а фрагмент другого цвета начинается на соседней нити основы.

Второй способ более распространен, так как помимо перехода цвета он дает некоторую рельефность и прозрачность контуров, что очень украшает гобелен.

2) Техника ткачества вертикальных, наклонных линий и округлых элементов.

В ткачестве гобелена можно выполнить любую линию прямую вертикальную, горизонтальную или наклонную, а также можно сделать элемент любой изогнутой или округлой формы (Приложение 13). С помощью такого разнообразия на гобелене можно изобразить сложные детальные объекты, пейзажи, людей или животных. Для этого следует в точности по заданному контуру выполнять соединение и переход ниток двух цветов. Простым

переплетением нитей двух цветов можно сделать вертикальные линии. Для наклонных линий более характерна техника соединения двух цветов соединением нитей в отдельных местах. Также такая техника подходит для округлых элементов или элементов с изогнутыми формами. Места стыков двух цветов, которые не соединяются, образуют контур и небольшой просвет между элементами, который придает дополнительный рельеф и объем деталям.

3) Круговая техника

Круговая техника не так широко распространена, однако заслуживает должного внимания. Ткачество гобелена в этой технике предполагает расположение цветных нитей утка в круговом направлении (Приложение 14). В этой технике ваш гобелен будет больше похож на картину, сделанную крупными мазками кисти. Для работы в этой технике лучше использовать более толстые нити, так как они лучше подчеркнут текстуру гобелена. Освоив эту достаточно сложную технику можно создавать поистине неординарные произведения искусства.

4) Контурная техника

Для того чтобы подчеркнуть контур объекта можно использовать контурную технику (Приложение 15). Для этого потребуется обвить рабочей нитью сразу две нити основы (переднюю и заднюю). Обычно для придания контура используются более толстые нити.

5) Техника плетения декоративных элементов жгутов.

Декоративные жгуты, вплетенные в узор гобелена, придадут работе интересный вид. Поэтому техника декоративных жгутов комбинируется с обычным тканым полотном гобелена (Приложение 16). Обвивать декоративными жгутами можно как одну нить основы, так и несколько. Жгуты, выполненные в этой технике, можно использовать для окантовки фрагментов гобелена и как самостоятельные декоративные единицы, соединяя разные фактуры и цвета нитей.

6) Техника декорирования гобелена перьями, бусами, сухими травами и другими элементами.

В процессе ткачества гобелена можно использовать наряду с разными нитями другие декоративные элементы. Так, например, замечательно смотрятся в композиции гобелена вплетенные кусочки кожи или интересные стебли трав.

Применяя кубинское волокно сизаль, вы добьетесь эффекта прекрасной золотистой окраски гобелена. Отдельные пряди волокна вплетают вместе с рабочими нитями, а концы пряди оставляют свободными на лицевой стороне гобелена это придает эффект пушистости и объема.

В полотно гобелена можно вплетать перья птиц, стебли соломы или злаков и даже тонких бамбуковых палочек. Прекрасно смотрится на гобелене искусно вплетенные бусины и бисер (Приложение 17). Для этого на нитку утка нанизываются бусины, и она прокладывается как в простом тканом полотне через одну нить основы или настилом через несколько.

7) Техника плетения ворсовых ковров.

Также в гобелен можно добавить технику, используемую при плетении узлов ворсовых ковров, что даст выпуклое изображение.

Двойной или турецкий узел «гиордес» получил свое название от способа изготовления, так как он завязывается на двух нитях основы. Перед вязкой узлов пряжу нарезают. Короткие ворсинки трудно завязывать, поэтому чаще всего высота ворса 2-3 см, длина ворсинок в этом случае 5-6 см. Две нити основы оттягиваем выше изделия на себя, ворсинку накладываем на них сверху, а затем обкручиваем правым концом ворсинки одну нить основы, левым концом – вторую. Опускаем узел вниз на кромку ковра. Узел готов (Приложение 18).

Существует еще один способ вязания двойного узла. Нить тянем от клубка, левой рукой поднимаем пару нитей основы, правой рукой заводим конец нити утка за левую нить основы, обкручиваем ее и выводим вперед. Далее оборачиваем нить утка вокруг правой нити основы и выводим конец ее между поднятыми нитями. Опускаем узел вниз, выравниваем до нужной длины, затягиваем и обрезаем конец, идущий к клубку, ковровым ножом или ножницами. Данный способ позволяет сэкономить количество пряжи, так как концы ворсинок получаются короче. В Сибири и Прибалтике распространены махровые ковры «рюу» из двойных узлов, но с большим количеством грунтовых прокидок. При высоте ворса 15-20 мм они имеют расстояние между рядами узлов 4-8 мм. Узел «сеннэ» — полуторный или персидский (получил свое название по месту происхождения – городу Сеннэ в Иране) – завязывается на

одной нити, но охватывает две. Полуторный узел может быть правосторонний и левосторонний. Правосторонний узел выполняется следующим образом: пальцами правой руки поднимаем правую нить основы и пропускаем под ней нить идущую от клубка. Затем заводим конец нити утка под левую нить основы.левой рукой вытягиваем оба конца вперед, опускаем вниз и обрезаем нить (Приложение 19).

Левосторонний узел отличается тем, что работу нужно начинать с левой нити основы. Двойные узлы более прочные, но полуторные завязываются быстрее и распределяют ворсинки равномерно, делают ворс бархатистым. Их чаще применяют в изготовлении высокоплотных ковров. Существует несколько видов одинарных узлов: арабский или испанский, скандинавский и боковой (Приложение 20).

Одиночный узел, завязанный на одной нити, применялся для изготовления ковров с очень мелким рисунком. Иногда одинарные узлы соединяют с двойными или полуторными, для того, чтобы выполнить тонкую линию узора.

ГЛАВА II. ГОБЕЛЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ

2.1. Работа над гобеленом из длинных лоскутов ткани с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Детям этого возраста любят, когда всё получается быстро, у них не хватит усидчивости сделать гобелен из шерстяных или акриловых ниток. Поэтому с детьми дошкольного (5 - 6,5 лет) и младшего школьного возраста (7-10 лет) стоит создать гобелен из лоскутов ткани.

Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

- 1) Картон толщиной 2,5-3 мм, размером 20х20 см для детей дошкольного возраста и 30х30 см для детей младшего школьного возраста;
- 2) Циркуль;
- 3) Линейка;
- 4) Ножницы;
- 5) Толстые хлопчатобумажные нити для основы – 1 моток;
- 6) Полосы ткани шириной от 1,5 до 3 см (желательно, чтобы каждая полоса была с отличающимся, от предыдущей, рисунком), длиной 30-40 см;

- 7) Яркая, подходящая по цвету к тканям, атласная или репсовая лента для акцента.

Ход работы:

1) Выбор ткани и ленты для гобелена.

В магазине выбираем ткани, подходящие друг к другу по цвету. Чтобы гобелен получился в теплом или холодном колорите. Также подбираем яркую ленту, которая создаст акцент.

2) Основа для гобелена.

С помощью линейки отмеряем радиус круга в см, устанавливаем циркуль по середине картона и чертим круг, используя ножницы, вырезаем его. По краям круга друг напротив друга делаются надрезы, по направлению к середине, длиной 0,5 - 1 см. Расстояние между ними должно быть около 3 см для круга диаметром 20 см и около 4-5 см для круга диаметром 30 см. Основа для гобелена готова (Приложение 21).

3) Натяжение нитей основы.

Берем моток ниток, отматываем около 10 см и продеваем нить в любой из надрезов, кончик нити оказывается с обратной стороны картона, придерживая его пальцами, натягиваем нить и продеваем ее в надрез на противоположной стороне картона. Нить снова оказывается с обратной стороны, делаем «шажок» и продеваем нить в соседний надрез, так чтобы она была на рабочей стороне картонки. Далее снова продеваем нить в прорезь на противоположной стороне, таким же образом заполняем все остальные прорези, натягивая нити. Выведя нить на обратную сторону картона, отрезаем ее и связываем на 2 узла с первой ниткой. Далее отрезаем отрезок нити от мотка 15-25 см, пропускаем его под всеми нитями основы, встречающимися в середине круга, и связываем на 2 узла, чтобы получился центр, оставшуюся нить натягиваем к краю круга между двумя нитями основы, делаем там надрез, и продеваем ее, вытащив на обратную сторону картона, подвязываем к ближайшей нитке (Приложение 22).

4) Плетение центра гобелена.

Нить, которую использовали для основы, складываем в два раза, чтобы получился отрезок длиной около 30 см (в сложенном виде). Начинаем плетение

с любой из нитей основы, оттягиваем ее от картона, чтобы запустить под нее нить утка, следующую нить основы пропускаем (ничего с ней не делаем), под следующую снова запускаем нить, затем пропускаем нить основы и т.д., т.е. плетем через одну нить снизу, сверху, снизу, сверху. Когда в центре картонного круга образовался кружок из нитей диаметром 2-3 см, завершаем плетение нитью (Приложение 23).

5) Плетение лоскутками ткани и атласной нитью.

Две первых полосы ткани используем шириной 1,5-2 см, последующие 3 см, принцип плетения тот же. Атласную ленту можно использовать ближе к середине плетения. Продолжаем плести пока до края картона не останется 2 см (Приложение 24).

6) Завершение гобелена.

Чтобы снять гобелен, нужно разрезать нити с обратной стороны картонного круга и связать каждые две нити между собой, последнюю подвязать к двум предыдущим. Либо можно аккуратно снять нити основы с картона, не разрезая их, и завязать (Приложение 25).

2.2. Работа над гобеленом из акриловых и шерстяных нитей с детьми среднего и старшего школьного возраста.

Данные возрастные группы являются более усидчивыми в следствии чего с детьми среднего школьного возраста (11-14 лет) и с детьми старшего школьного возраста (15-17) лет становится возможным выполнение традиционного гобелена нитями.

Для выполнения работы понадобятся следующие материалы:

- 1) Ткацкая рама;
- 2) Ткацкий нож;
- 3) Челнок;
- 4) Карандаш;
- 5) Линейка;
- 6) Цветные карандаши/акварель/гуашь + кисти;
- 7) Бумага;
- 8) Ножницы;

9) Толстые хлопчатобумажные нити для основы – 1 моток;

10) Нити для плетения гобелена;

Ход работы:

1) Разработка эскиза.

Прежде чем начать плетение нужно разработать 2-3 эскиза небольшого размера на заданную тему, когда один из эскизов будет утвержден преподавателем, нужно увеличить его до размера будущего гобелена. Размер гобелена должен быть меньше подрамника на 5 см с каждой из сторон. Эскиз выполняется в цвете (цветные карандаши/акварель/гуашь на выбор).

2) Подбор пряжи для гобелена.

Основываясь на эскизы, сделанные в цвете, подбираем пряжу для создания гобелена. Пряжа может быть шерстяная, акриловая, из полиэстера или микрополиэстера.

3) Натяжении нитей основы.

Берем хлопчатобумажную нить, ее начало привязываем к нижней части ткацкой рамы, убедившись, что нить привязана крепко, начинаем натягивать нить вокруг рамы. Натянув нити, дойдя до конца рамы, держим одной рукой нить в натяжении, а второй рукой отрезаем нить с запасом 10 см, и завязываем узелок 2-3 раза

4) Закрепление эскиза.

Подложив эскиз под нити основы, закрепляем его с помощью иголки и нитки, как бы подвешиваем его для удобства, т.к. подрамник во время плетения гобелена стоит вертикально. Проткнув иглой бумагу, продеваем нить в угол эскиза и привязываем к гвоздику, который находится рядом, тоже самое повторяем с остальными углами, и боковыми сторонами эскиза, как бы натянув его

5) Плетение гобелена.

Опираясь на эскиз, подбираем цвет нитей, и плетем нужным цветом только в определенном месте. В каждом слое нитей утка лучше использовать по одной нити пряжи 2 разных цветов, т.е. 2 нити в одном слое, так получится больше разнообразных сочетаний цветов и более мягкие переходы. Технику плетения

ребенок выбирает сам, можно использовать разные техники в одной работе. Для изображения природы хорошо подходит плетение «Соединение утков на общую нить основы» , границы между цветами получаются нечеткие, что является плюсом, ведь в природе нет ровных чертежных линий.

Во время плетения гобелена нужно следить за тем, чтобы края гобелена не стягивались, иначе они получатся неровные. Конечно это можно скрыть, оформив готовое полотно в раму, но все же лучше не допускать неровностей.

6) Завершение гобелена.

Закончив плести гобелен, нужно положить раму на горизонтальную поверхность и частично срезать нити основы с одной из сторон. Далее связать между собой первые две нити, следующие две нити и т.д., так обработать обе стороны гобелена. Важно не слишком сильно завязывать эти узелки, чтобы можно было немного подвинуть нити утка по основе, если это понадобится.

7) Оформление гобелена.

Если у гобелена ровные края, можно оставить гобелен в том виде, в котором он есть, подшив нити основы к изнаночной стороне гобелена, с помощью иголки и нитки, подходящего цвета. К верхней изнаночной части гобелена пришить тонкие крючки из ткани и в них вставить бамбуковую палочку, чтобы можно было повесить гобелен на стену.

Если же в процессе плетения гобелена, края были стянуты, в следствии чего получились неровными, лучше оформить гобелен в раму. В этом случае торчащие нити основы на изнаночную сторону гобелена не подшиваются. Для этого измеряем стороны готового гобелена, вырезаем из картона, толщиной 2,5-3 мм размер получившегося гобелена. С помощью супер клея приклеиваем гобелен к лицевой стороне картона, а нити основы приклеиваем к обратной стороне картона.

Если размер гобелена получился стандартным, выбираем рамку в магазине, а если размер необычный, заказываем в багетной мастерской. Цвет и ширина рамы должны гармонировать с гобеленом, не мешать его восприятию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышеизложенному, хочется сказать, что гобелен ставит перед собой, в первую очередь, знания по декоративно-прикладному искусству и композиции, а также очень важно колористическое чутье и верно подобранные материалы. В процессе работы задействовано воображение, композиционное и абстрактное мышление, любовь к деталям.

Методическая работа включает в себя теоретическую часть. Первая глава описывает историю и процесс создания гобелена. Вторая глава посвящена подготовке к созданию гобелена и самим этапам выполнения работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также с детьми среднего и старшего школьного возраста.

Современный гобелен может быть создан не только с помощью шерстяных, акриловых, шёлковых и хлопчатобумажных нитей, но и с помощью полосок из ткани и даже полиэтилена. С помощью техники «гобелен» можно создать не только декоративную картину, которая украсит интерьер любого помещения, маленький гобелен можно пришить к сумке, самостоятельно изготовив ее, или даже использовать как декоративный элемент одежды, например, пальто.

На основе накопленных данных изучалось:

- зарождение гобелена, древние шпалеры;
- техники плетения, материалы и инструменты;
- тематика гобеленов в разных странах, в различное время;
- развитие гобелена в европейских странах и в России;
- цветовая гамма, используемая при ткачестве гобеленов.

Таким образом, в ходе методической работы, была достигнута цель исследования и решены поставленные задачи. Это исследование позволило расширить представления о целях, задачах и содержании техники «гобелен».

Данная методическая работа может быть использована преподавателями школ искусств и художественных школ, при проведении занятий и дисциплин декоративно-прикладного направления, а также учениками для самостоятельного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бохан М.В. «Необычный гобелен. Сумки, пояса, игрушки», 2011 – С. 93, 112
2. Дворкина И.А. «Гобелен за десять вечеров», 1988 – С. 59-61, 195, 213
3. Казанцева Н.П. «Гобелен. Графика», 2017 – С. 32: ил.
4. Калинин М.М., Павловская Л.М., Савиных В.П. «Рукоделие для детей» второе издание, Минск, 1998 – С. 171-179
5. Кротова К.В. «Нетканый гобелен – живопись волокном», 2007 – С. 25-27
6. Ларина Е.И. «Ковроткачество народов Российской империи», 2007 – С. 6-12
7. Лещенко Т.А. «Нетканый гобелен», 2005 – С. 89
8. Лещенко Т.А. Планида З.А. «Техники ручного ковроделия», 2006 – С. 101-103
9. Неймышева Л.Г. «Декоративно-прикладное искусство Латвийской ССР». Москва, Советский художник, 1990 – С.145,146: ил.
10. Савицкая В.И. «Современный советский гобелен» 1979 – С. 48, 64: ил.
11. Уталишвили Н.А. «Эксклюзивный гобелен. Техника, приемы, изделия», 2011 – С. 57, 72
12. Черникова С. «Ковроткачество и гобеленоплетение. История, разновидности, технологии», 2012 – С. 23-25
13. Шабельский-Борк П.Н. «Павловский гобелен», 2001 – С. 82
14. Герней П. «Вышивка петлей, или техника нетканого гобелена», 2008 – С. 39
15. Хеймрат Р. «Гобелен» (Альбом из серии Мастера советского искусства). Москва Советский художник, 1984 – С. 28, 54, 80: ил.

Интернет ресурсы:

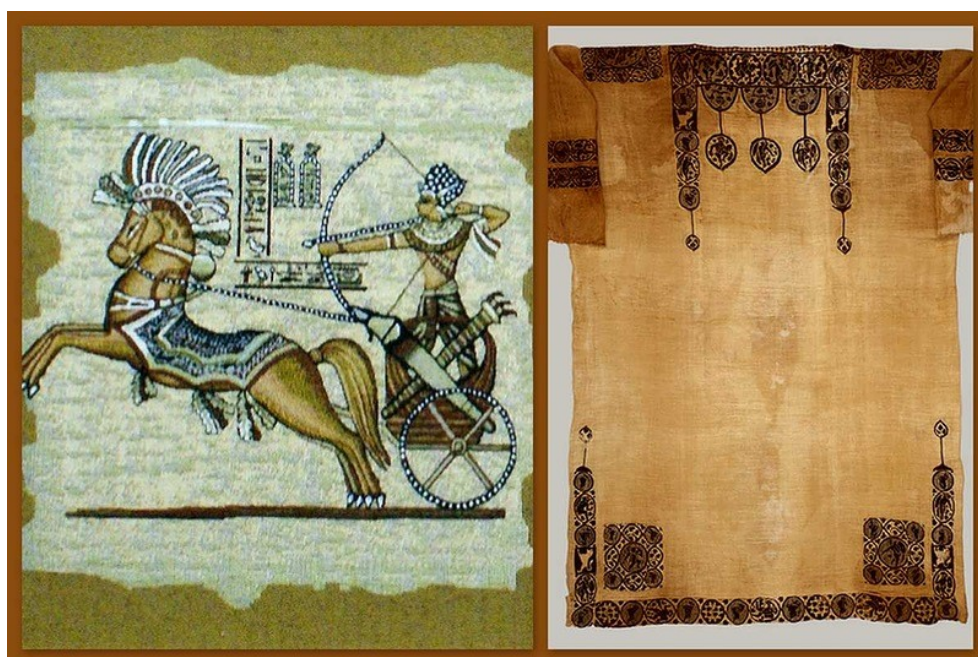
16. <https://ochendaje.livejournal.com/184227.html>
17. <https://studfiles.net/preview/3052962/page:2/>
18. <http://www.gobelen-master.su/info/1/>
19. <http://ladyelena.ru/chto-takoe-gobelen/>
20. <http://artnic.ru/articles/istoriya-iskusstva-gobelena/>
21. <https://www.britannica.com/art/tapestry>
22. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
23. <https://textile.life/fabrics/types/tkan-gobelen-opisanie-sostav-svoystva-dostoinstva-i-nedostatki.html>

24. <http://galamosaic.ru/ru/mediateka/detail.php?id=502>
25. <http://www.gmirk.kz/ru/issledovaniya/526-lang-ru-kovrotkachestvo-kak-fenomen-mirovoj-kultury-lang-lang-kz-lang-lang-en-lang>
26. <https://ru.russianarts.online/crafts/9856-tkachestvo/>
27. <https://dex-tekstil.ru/a196925-chto-takoe-gobeleny.html>
28. https://studbooks.net/1821616/pedagogika/istoriya_vozniknoveniya_razvitie_gobelena
29. <http://xn--d1acalhisola.net/osnovnyie-texniki-tkachestva-gobelenov-6-priemov-dekorirovaniya.html>
30. <http://telarian.ru/?r=carpet-weaving&id=23>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Гобеленовое ткачество в Древнем Египте.

Приложение 2

Гестия полный благословения. Египет, 6 век.

Библейские и исторические сюжеты в романский период

Приложение 4

Цикл шпалер «Анжерский апокалипсис»

Приложение 5

Цикл шпалер «Анжерский апокалипсис»

Приложение 6

Фламандский гобелен 1450-1460 гг

Приложение 7

«Смерть Анании». Шпалера по картону Рафаэля из серии «Деяния апостолов».

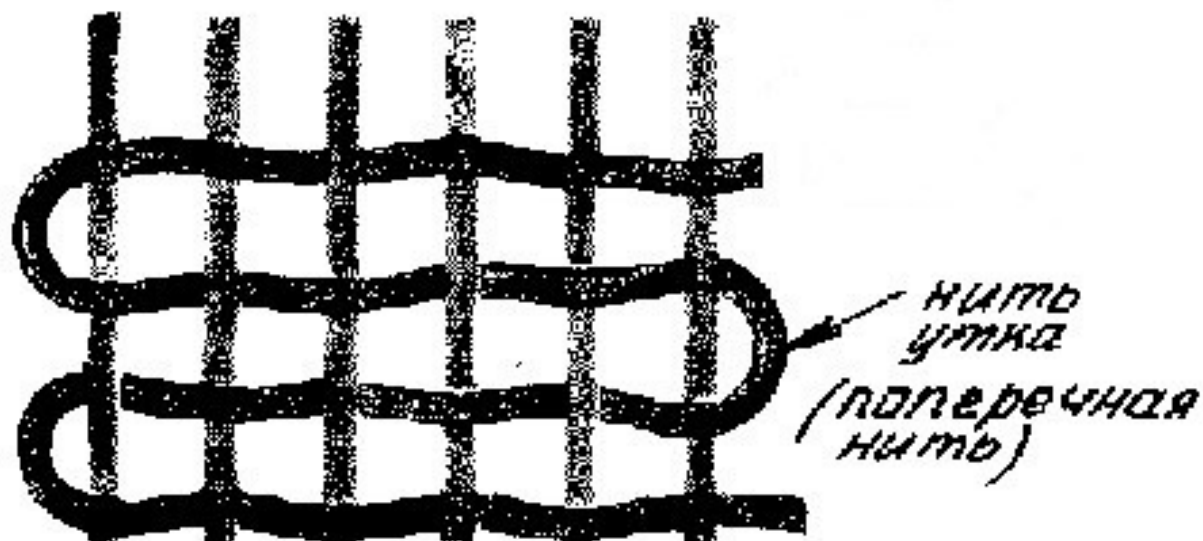
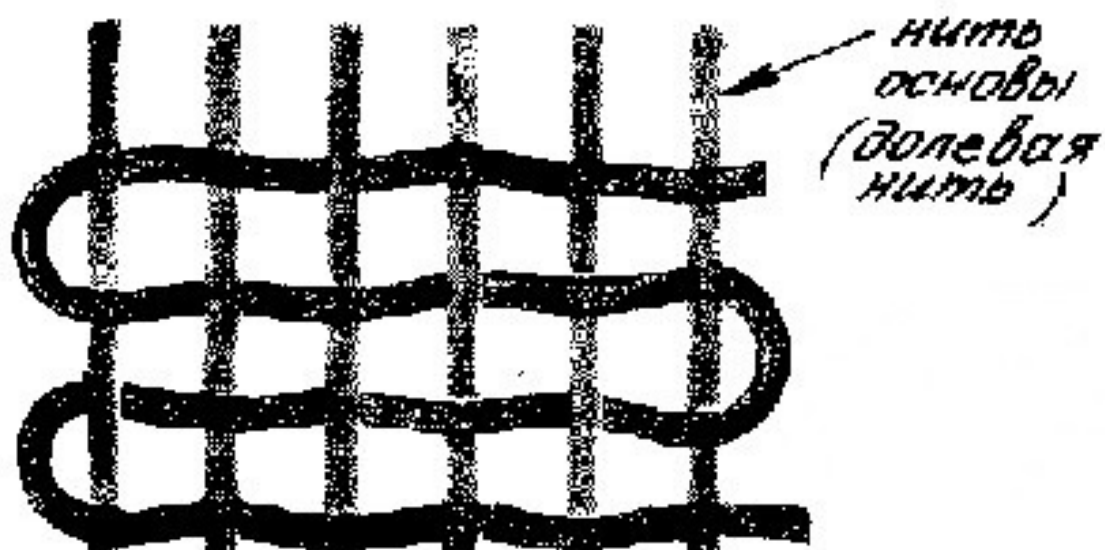

Приложение 8

Жанр «пейзаж» в гобелене

Приложение 9

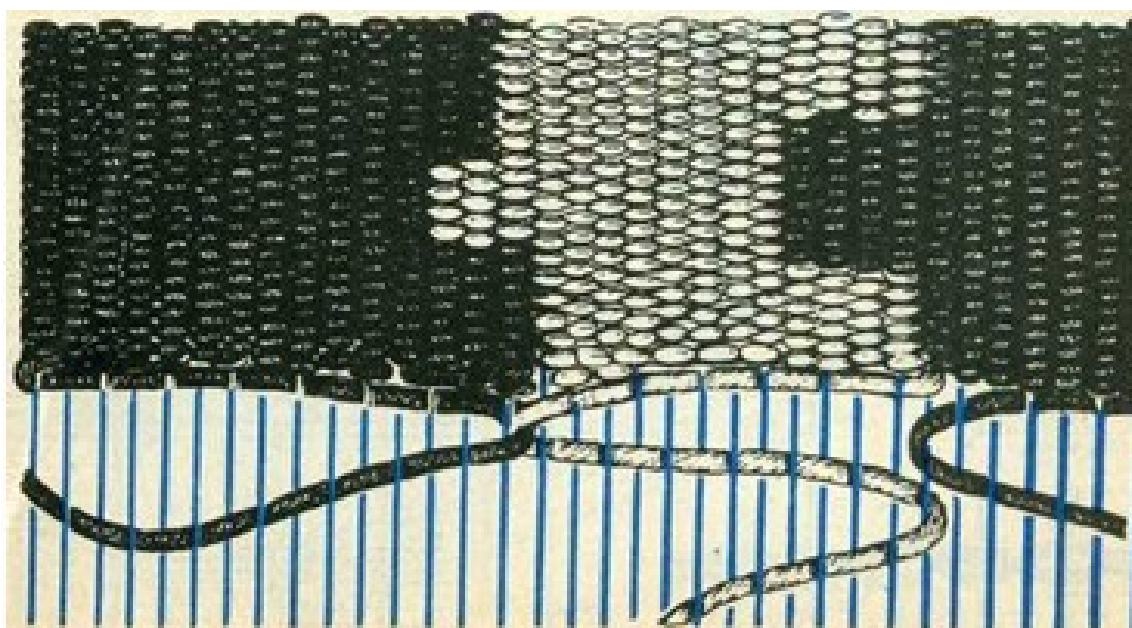

Вертикальный ткацкий станок

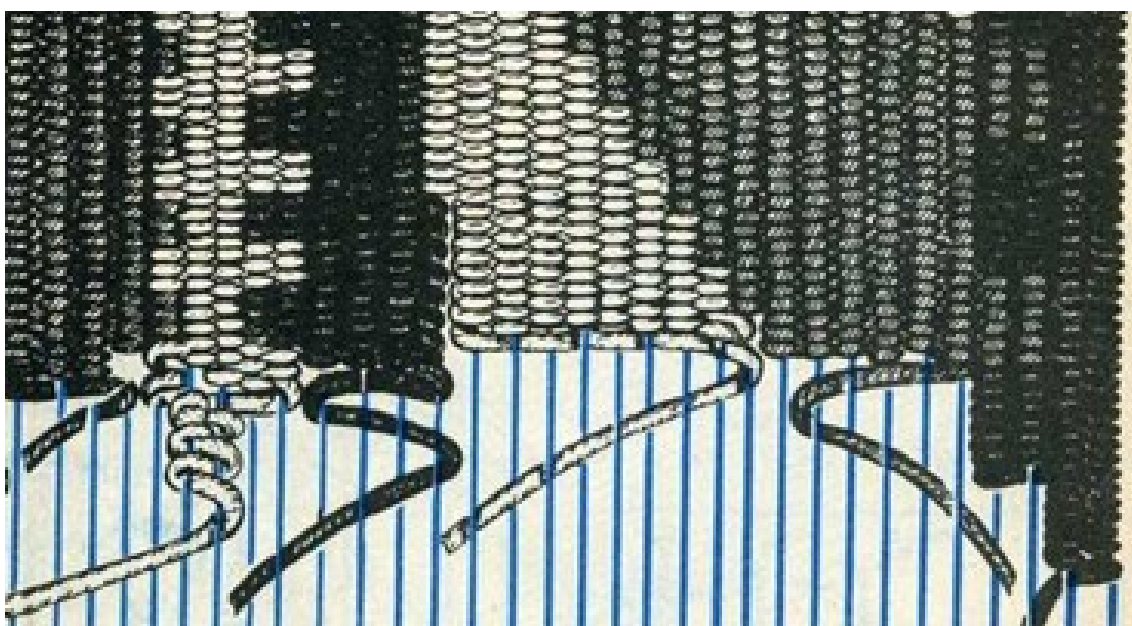

Горизонтальный ткацкий станок

Два способа соединения нитей разных цветов

Соединение нитей утка разных цветов за общую нить основы

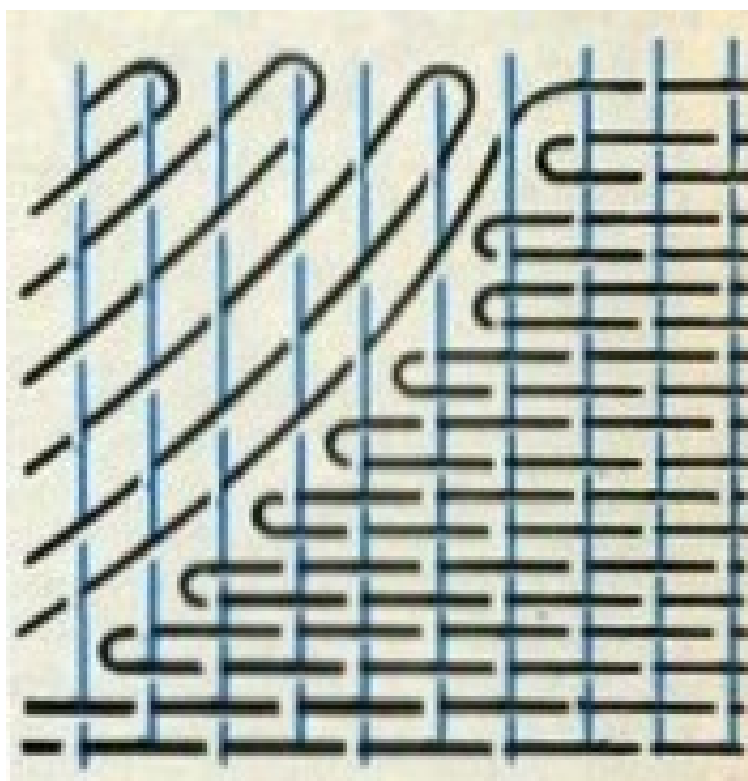

Соединение нитей утка разных цветов встык

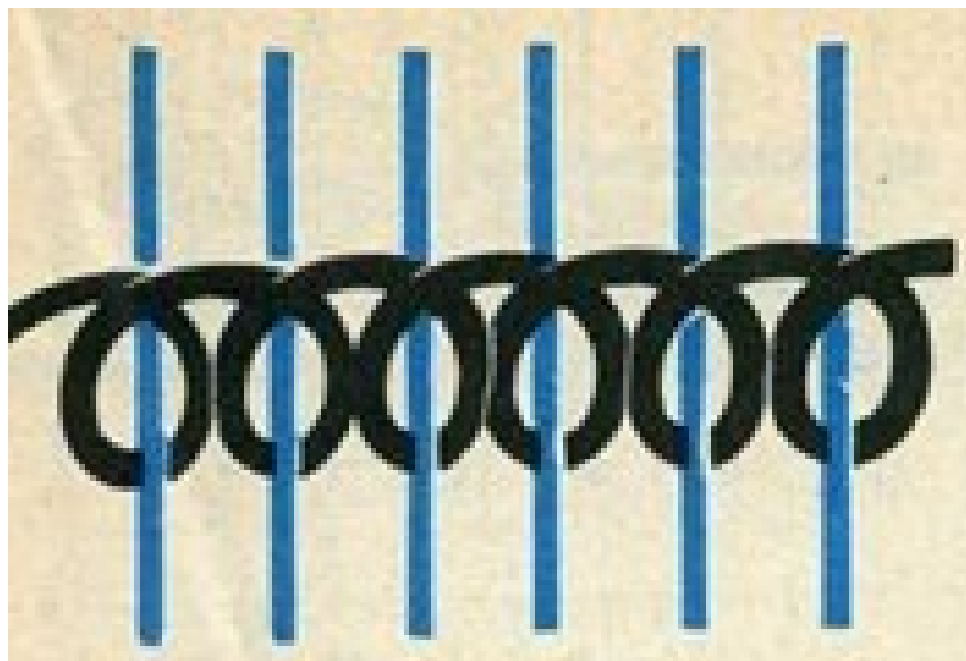
Техника ткачества вертикальных, наклонных линий и округлых элементов.

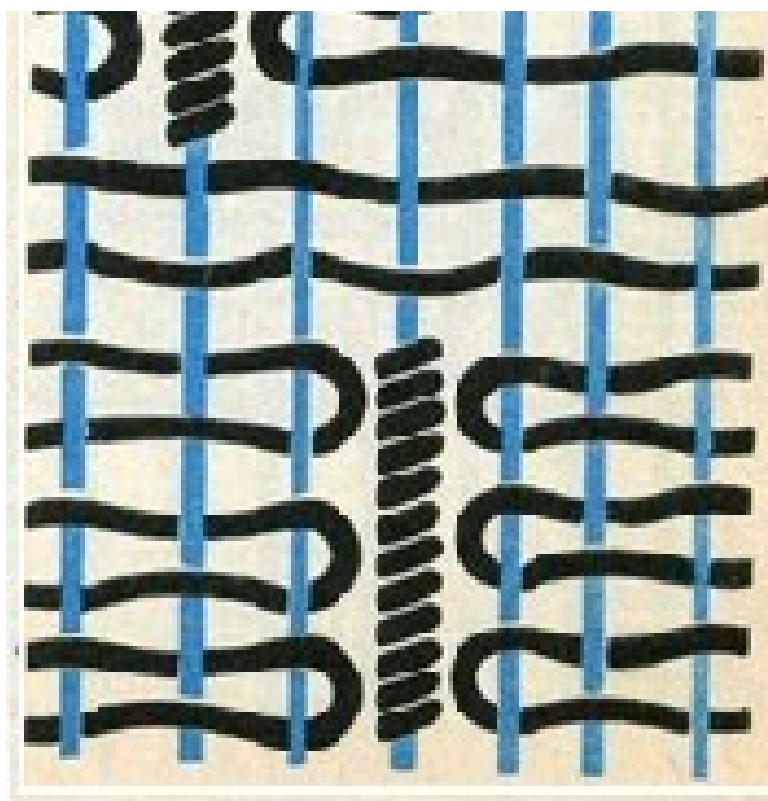
Приложение 14
Круговая техника

Приложение 15
Контурная техника

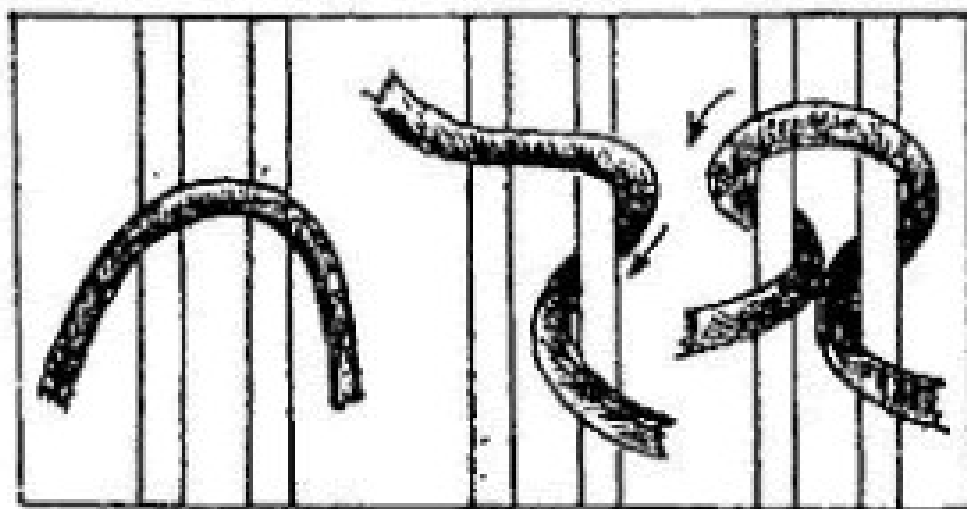
Приложение 16
Техника плетения декоративных элементов жгутов

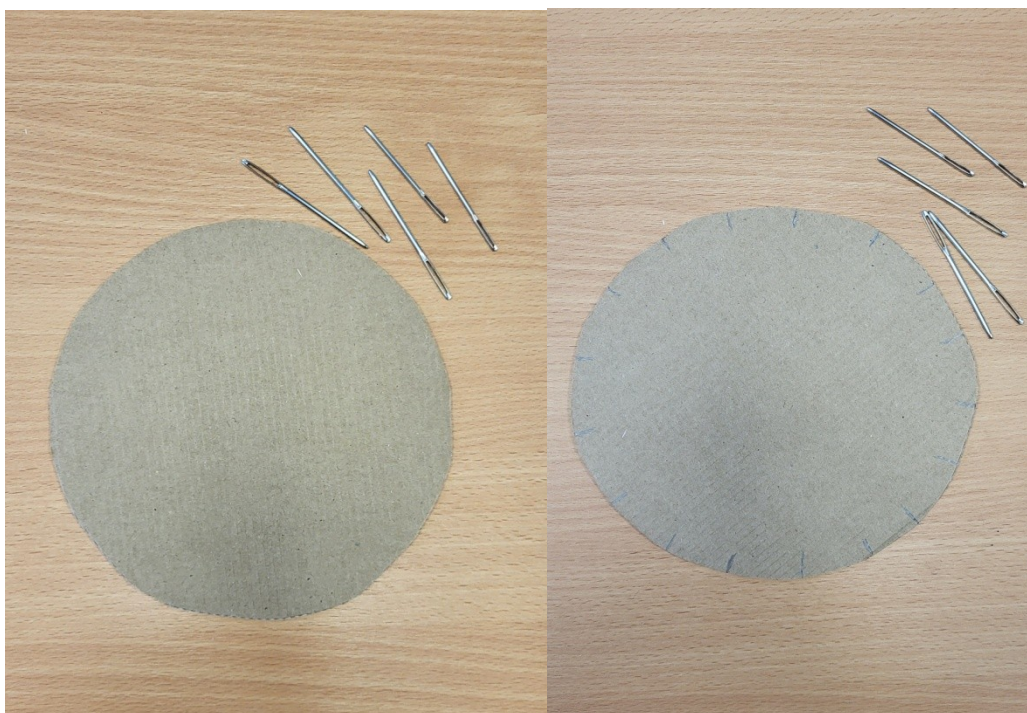

Техника декорирования гобелена перьями, бусами, сухими травами и другими элементами

Двойной узел «гиордес»

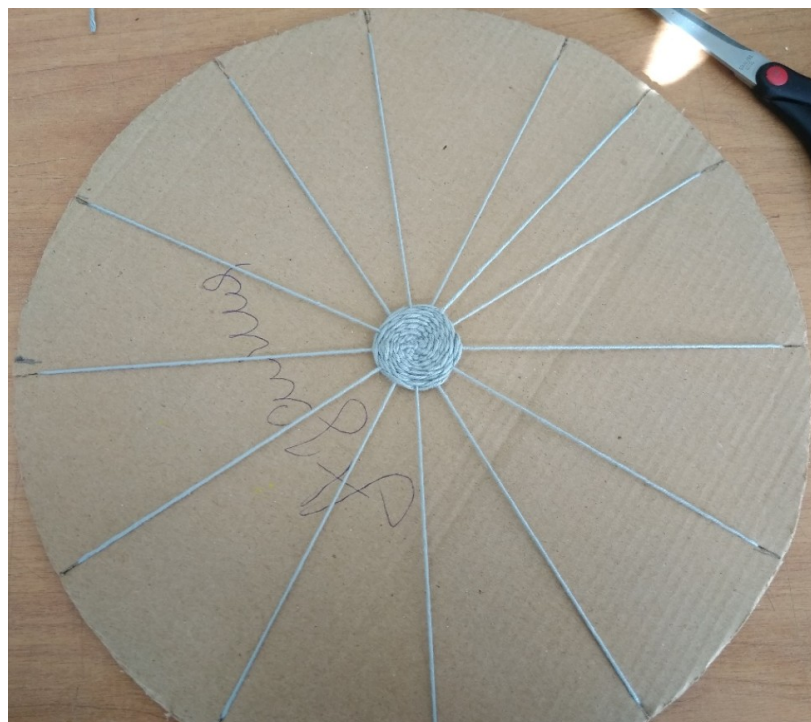
Приложение 22

Натянутые нити основы

Приложение 23

Центр гобелена, проплетенный нитками

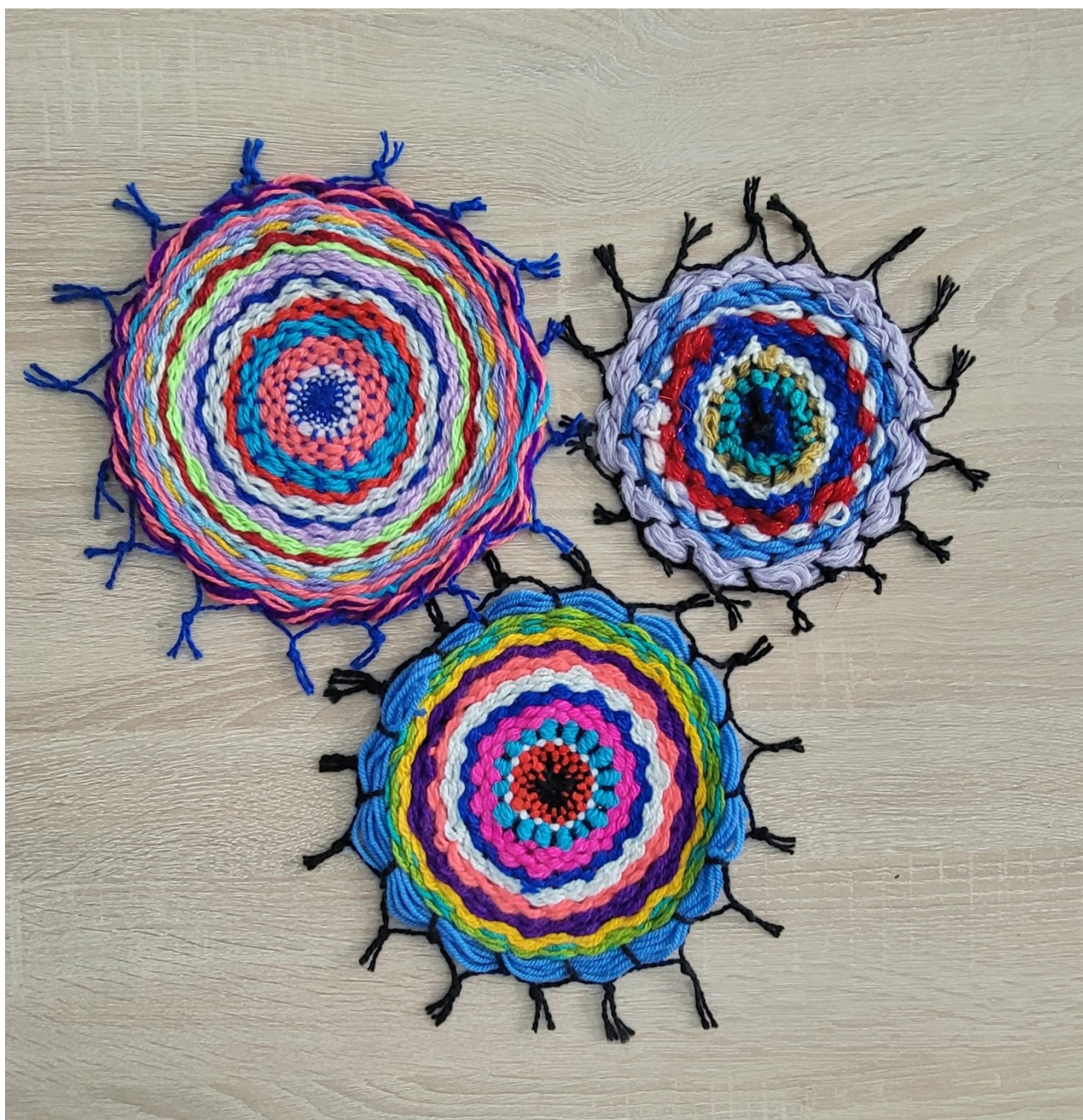

Приложение 24

Процесс плетения гобелена

Приложение 25

Натяжение нитей основы

«Соединение утков за общую нить основы»

Плавные переходы между цветами при соединении утков за общую нить основы

