

Рабочая тетрадь по ткачеству

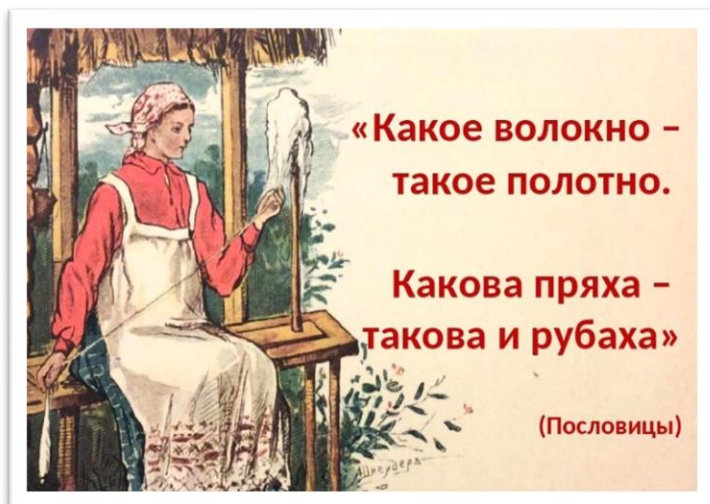
Автор разработчик – Литвиненко Марина Михайловна,

Педагог дополнительного образования

МАУ ДО ЦТТ МО Динской район

Введение.

*«Народное искусство не мертво. Люди, сомневающиеся в этом мертвы для народного искусства»
Вакуленко Е. Г.*

Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть культуры народа, сформированная на художественных традициях наших предков. Оно не только присутствует в жизни человека, но и формирует его духовный мир. Творения народных мастеров старались передать эстетическое представление не только об окружающем мире, но и нравственности народа, красоте и гармонии, которая царит в природе.

Ткачество – один из видов декоративно-прикладного искусства многих народов мира. Его можно отнести к числу наиболее творческих, кропотливых типов современного искусства. Ткачество оказывает воздействие на формирование чувства эстетики, воображения и креативного мышления личности, что немало важно для развития художественных способностей. Ткачество также можно рассмотреть, как средство формирования любви к искусству как у подрастающего поколения, так и у взрослых людей. За всю долгую и протяженную историю ткачества появилось большое разнообразие форм этого вида деятельности – от традиционных плетеных поясков до масштабных арт-объектов современного искусства. Само по себе ткачество, а также его произведения были и остаются важной частью традиционно-бытовой культуры разных стран мира, в том числе и России. В настоящее время многие педагоги в учреждениях дополнительного образования проводят обучение детей ткачеству. Данная работа может существенно помочь наиболее эффективно проводить занятия образовательных учреждений, мастерских, домах культур.

Ткачество.

Ткачество — производство ткани на ткацких станках: ткацкое переплетение формируется благодаря сплетению нитей основы и утка. Возникло в позднем палеолите благодаря развитию плетения и прядения. Ткачество подразделяют на ручное и машинное. Человека, профессионально занимающегося ткачеством, называют «ткачом». Ручное ткачество отличается тем, что для производства изделий используют простые станки, на которых закреплены нити основы и имеют некоторые удобства для ткачества, но весь процесс ткач производит вручную. Более сложные станки с ремизными устройствами и подножками также являются ручными. Таким способом с древности и до настоящего времени создают ткани, ковры, сюжетные и декоративные шпалеры, гобелены, утилитарные изделия. В более широком смысле под ткачеством понимают весь комплекс технологических процессов, составляющих ткацкое производство. Существуют 2 вида ткацких станков: вертикальный, горизонтальный. Является одним из древнейших ремёсел.

Вы встречались когда-либо с предметами ткачества? Есть ли в вашем доме изделия выполнение в данной технике? Напишите несколько предложений:

История ткачества.

Возникло в позднем палеолите благодаря развитию плетения и прядения. Первоначально ткацкий станок был вертикальным (сохранён до наших дней у некоторых индейских племён; используют для ковроткачества). Своими корнями ткачество уходит в Древний Египет. Но ещё задолго до этого ткачества предшествовало плетение. Материалы для него древние люди использовали самые разнообразные: это и лубяные волокна, и стебли, и полоски меха, даже человеческий волос использовался как материал.

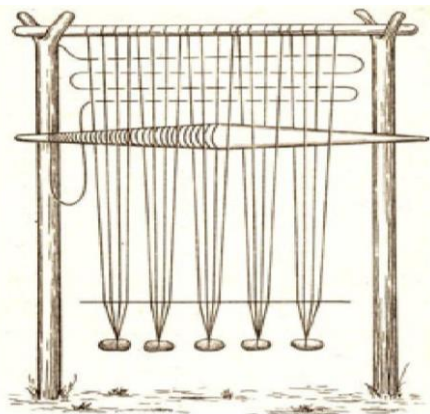

Ткацкий станок вицтеков

Ткачество появилось тогда, когда на смену коротким волокнам пришла длинная нить. **Как же изготавливались первые ткани?** Раскопки древних стоянок первобытного человека, а также первых городов в различных районах мира показывают, что в основном использовалась рама, на которую натягивались продольные нити- основа. Эти нити переплетались с поперечными нитями — утком.

Например, живущие на берегах Нила в IV тысячелетии до н.э. древнее племя бакарии научились изготавливать ткани, используя вертикальную ткацкую раму. Это были два столба, врытые в землю. От одного к другому протягивали нити — основу. Уток был намотан на палочку и при ее помощи продевался через основу. Получалась ткань, похожая на циновку. Ткацкая рама такого типа существовала и в Древней Мексике. Техника этого примитивного изготовления тканей была распространена в различных частях земного шара: в Азии, Африке, Америке, Европе.

Вертикальный ткацкий станок периода свайных построек (III тыс. До н.э.).

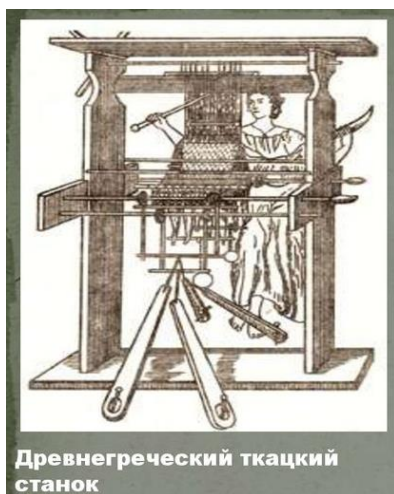

Итак, Основные элементы ручного ткачества: рама, товарный вал, ремизный аппарат, батан с бердом и примитивный челнок — были созданы человеком еще в доклассовом обществе. В античные времена центрами производства тканей были Греция и Рим. В Греции вырабатывали шерстяные, а с 4 века до н.э. льняные ткани. До 7векадо н. э. это носило характер домашнего ремесла. В богатых домах и дворцах греческой знати имелись специальные помещения, где под присмотром хозяйки дома рабыни занимались изготовлением тканей. При этом

ткачество считалось высшим из ремёсел и его изобретение греки приписывали Богине Афине.

В древности было известно три вида примитивных ткацких станков:

- 1. Вертикальный станок с одним деревянным брусом(навоем) висящим между двумя стойками, в которых натяжение нити обеспечивалось с помощью подвешенных к нитям основы глиняных грузиков (подобные станки были у древних греков.*
- 2. Горизонтальный станок с двумя неподвижно закрепленными брусьями, между которыми натягивалась основа. На нем ткали ткань строго определенного размера (такие станки были у древних Египтян).*
- 3. Станок с вращающимися валами — навоями. Ткани изготавливали из бананового луба, волокон конопли и крапивы, льна, шерсти, шелка — в зависимости от региона, климата и традиций.*

Древнегреческий ткацкий станок

Первый древнегреческий челнок

Повсеместно для ткачества использовали разного рода ручные приспособления (дощечки, бёрдышки). Позднее был изобретён горизонтальный ткацкий станок. В Средние века эта профессия ткача не пользовалась большим уважением. В странах Европы распространённым сырьём для пряжи были шерсть и лён, а также импортируемые из Азии хлопок и шёлк. Появление ткацкого станка позволило производить ткани высокого качества. Тем не менее, эпоха индустриализации положила конец этой ранее распространённой профессии. Многие ткачи были повергнуты в нищету, став одними из первых, кто почувствовал на себе негативные последствия индустриализации. Именно ткачи бунтовали против массового внедрения станков и замену мануфактур и надомных ткачей фабриками.

Ткачество (русское народное искусство). Ручное ткачество — одно из древнейших ремёсел, один из самых распространённых видов русского народного искусства. *«Какова нить, такова и жизнь»* — говорили в народе и подходили к процессу создания ткани очень ответственно. Домотканое полотно часто служило оберегом, охраняя владельца от болезней, злых духов и недоброго глаза. И потому домашнее ткачество сохранялось в русской деревне вплоть до 20 века. Да и сейчас живы его традиции. Считается, что ткачество возникло ещё в первобытнообщинном строе, как эволюция плетения. То есть сначала люди научились просто плести, используя траву, тростник, лианы, полоски кожи и жилы животных, а уже потом стали изобретать различные приспособления, которые позволяли упростить, ускорить процесс и сделать его более качественным. Позже крестьяне стали ткать полотенца, скатерти, покрывала, половики и много других необходимых для жизни и полезных в хозяйстве вещей. Использовали исключительно натуральное волокно — из крапивы, льна, конопли, хлопка и шерсти. Находились умельцы, которые ткали и пряли из всего, что под руку попадалось: из Иван-чая, репейника, лебеды. Орудиями для производства нити являлись веретено

и прялка – символы созидательной жизни. Прядение и ткачество на Руси являлись обязательным женским занятием. Независимо от социального статуса, ткать, прясть, вязать и вышивать учили каждую девочку с раннего детства. Практически в каждом деревенском доме стоял ручной ткацкий станок. Традиционно длинными осенними и зимними вечерами пряли, а ранней весной до начала полевых работ ткали. Прозвище «Неткаха» считалось самым обидным для девочки-подростка, ведь каждая должна была самостоятельно приготовить свое приданое – простыни, скатерти, покрывала, полотенца и другие элементы быта и домашнего декора.

Во время великих праздников и особенных событий, когда в доме появлялось много людей, каждую комнату наряжали лучшими ткаными работами: на окна вывешивались красивые занавески, стол покрывали лучшей скатертью, а стены украшались различными полотенцами. Это говорило не только об умениях хозяйки, но и свидетельствовало о достатке семьи. Поэтому каждая женщина, а тем более незамужняя девушка, стремясь показать себя умелой мастерицей, старались выткать для таких случаев самые лучшие работы. Именно поэтому семейное мастерство бережно сохранялось, улучшалось и передавалось из поколения в поколение. Богатые могли себе позволить шить одежду из привозных тканей, а весь трудовой люд всегда одевался в домотканину. Ремеслу ткачества придавалось большое практическое и даже магическое значение. Много обрядов сопровождало сам процесс тканья.

Археологические исследования современных учёных свидетельствуют о том, что многие образцы одежды и домашнего обихода, датируемые 10–11 веками, имеют высокие художественные достоинства и отличаются гармоничным колоритом с уравновешенными пропорциями и удачным масштабом

орнамента. Это свидетельствует о высоком уровне ткацкого мастерства на Руси того времени. Накопленные веками секреты русского ткачества дошли и до наших дней.

Ткачество на Кубани получило распространение благодаря первопереселенцам из метропольных территорий России и Украины. Однако в своем развитии ткачество не достигло такого высокого уровня, как в северных и центральных районах России, а также в украинских областях, где указанный вид хозяйственно – производственной деятельности актуален и сегодня.

Такое положение промысла связано с поздним заселением Кубани и появлением ткачества как уже сложившегося вида художественного ремесла, в то время, когда оно было не в состоянии конкурировать с изделиями промышленного производства. Но благодаря мастерицам на Кубани еще сохранились технологические и социокультурные знания, которые помогают изучать и возрождать ручное ткачество в современных условиях. Ручное ткачество было одним из распространенным женских ремесел, которым занимались как иногородние, так и казаки. Основным материалом для ручного ткачества, использовавшимся при тканье полотна на Кубани, были обработанные волокна конопли, реже – льна.

Ткацким ремеслом на Кубани в основном занимались женщины. На станках они ткани полотно и шили из него одежду для всей семьи. Женские и мужские казацкие костюмы до сих пор хранятся в музеях. В основе женского костюма была рубаха. Ее шили из домотканого льняного или конопляного полотна. Манжеты, ворот, подол всегда были украшены оригинальной вышивкой. Мужской костюм выглядел проще, он состоял из брюк, бешмета или черкески, и сапог. Уже в 7 – 9 лет в казачьей семье девочки приучались к ткачеству, прядению. До совершеннолетия они успевали приготовить себе приданое из нескольких десятков метров

полотна. Вышитых рушников должно было быть не менее 12 штук. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей работы. Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты. Сырьём для ткацкого ремесла служили в основном конопля и овечья шерсть. Обязательными предметами кубанского жилища были ткацкие станки, прялки, гребни, бочки для отбеливания холста. Холсты ткали не только для себя, но и для продажи. Наши предки были земледельцами, поэтому на вышивках изображали плодородие Земли. В форме ромба, круга, розетки изображалось солнце – символ тепла и жизни. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки. Наиболее древнее сочетание цветов – белый и красный. Красный цвет – символ плодородия. Красители делали из природного материала. Характерной чертой является симметричное построение узора.

В наше время основная часть тканей производится промышленным образом на различных механических, автоматических и специальных ткацких станках. Ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве и изделия нередко предлагаются на ярмарках и в сувенирных магазинах. В России хорошо развито ткацкое производство. Во многих областях есть ткацкие фабрики. Самое, пожалуй, известное во всём мире Российское ткацкое производство находится в Иваново и прилегающих к нему областных городах. Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками, народными мастерами в том числе на предприятиях народных художественных промыслов.

Способы получения ткани

Известны различные способы получения ткани: витье, плетение, «полутканье», «примитивное тканье» и «развитое тканье».

Витье и плетение - способы получения ткани, в которых отсутствуют оба признака ткачества. Видами плетения являются дерганье обор и шнура. Дерганье – традиционный вид плетения, в котором использовалось несколько петель. Петли одним концом надевались на пальцы обеих рук, а другой их конец неподвижно закреплялся. В результате протягивания одной петли через другие получался шнур, орнамент которого зависел от цвета петель и порядка их протягивания.

«Полутканьем» называется процесс, при котором основа и уток различаются, но отсутствует чередование зевов. Плетение «на вилочке» или плетение «с гребня» относится к видам «полутканья». Здесь нити основы надевались на специальную вилочку, гребень или крюк. Это архаичный способ получения ткани, который интересен тем, что, используя разноцветные нити, можно добиться разнообразных колористических эффектов. Кроме того, плетение «на вилочке» не требует никаких специальных приспособлений: плести можно практически в любом месте, перенося «вилочку» по своему усмотрению. Орнаментом, наиболее характерным для поясов, выполненных «на вилочке», являлись ромбы. При плетении «на колодочке» использовалась деревянная цилиндрическая колодочка с просверленным в середине отверстием или катушка с булавками. Сложность рисунка получаемого шнура зависела от количества булавок. Наиболее характерными были орнаменты в виде ромбов, ломаных линий, зигзагов. Существовал также способ плетения «на бутылочке». В этом случае плетение осуществлялось вокруг горлышка бутылки.

В «примитивном тканье» присутствуют оба признака ткачества, однако, здесь работа осуществляется без помощи ткацкого станка.

Ткачество «на дощечках» относится к видам «примитивного тканья». Дощечки имели квадратную форму с отверстиями в углах, куда продевались нити основы. Количество дощечек могло варьироваться, и от этого зависела ширина получаемой ткани, а также ее орнаментальное решение. Наиболее характерными орнаментами, выполненными «на дощечках», являлись геометрические - столбики, «елочка», «ромбы», Х-образные или Ж-образные фигуры, различные надписи или слова молитвы.

Ткачество «на бердо» – следующий способ «примитивного тканья». Бердо представляет собой дощечку, разделенную на зубья параллельными щелевидными отверстиями. В середине зубьев проделывались круглые дырочки. Через них продевалась часть основы, например, нечетные нити. Четные нити при этом располагались между зубьями бердо. Нити основы одним концом надевались на крюк, вбитый в стену, а другим привязывались к поясу ткача.

Ткачество «на ниту» - вид «примитивного тканья», который является прототипом тканья на горизонтальном ткацком станке. Для работы этим способом нити основы продевались в специально изготовленный нит – ряд нитяных петель, располагавшихся на двух горизонтальных прутках.

Рассмотренные выше текстильные техники витья, плетения, «полутканья» и «примитивного тканья» применялись, главным образом, для изготовления поясов. Пояс охранял наиболее уязвимую часть тела человека - живот. У многих народов считалось, что пояс имеет чудодейственную магическую силу, на нем

произносили заклинания и гадали. Пояс использовался в обрядах, связанных с рождением и смертью человека, играл большую роль в свадебном церемониале.

К «развитому ткачеству» относят традиционное ткачество на ручных станках.

Ткачество поясов на лентоткацком станке.

Тканые пояса на лентоткацком станке бывают бранные и заправочные. Заправочные пояса дают возможность варьировать рисунок, и каждый может проявить себя в создании различных сочетаний продольных узлов, так как станок в зависимости от того какой рисунок должен получиться. Основной принцип работы на станке заключается в формировании зева, который получается в результате подъема уточных нитей или опускания их (вверх-вниз). В образовавшийся зев прокладывают челнок с уточной нитью, зев закрывается новым положением. Такое переплетение называют «полотняным».

Виды узорного ткачества

Все основные виды народного узорного ткачества изготавливали на ручном деревянном станке. Простейший вид ткацкого переплетения – полотняное.

Закладное ткачество – одно из древних и трудоемких. Нити утка прокладываются не по всей ширине ткани, а участками. Оно двустороннее, одинаковое с обеих сторон, гладкое.

***Выборное ткачество** - похоже на браное, и узор его выполняется тоже с помощью дощечки – «бральницы». Однако уток не прокидывается от кромки до кромки, а заполняет отдельные участки.*

***Переборное ткачество** – (использование ремизок) при меньшей трудоемкости эта техника позволяет получать узоры, подобные закладному и выборному ткачеству – достигать большей свободы в расположении мотивов орнамента в цветовом ритме.*

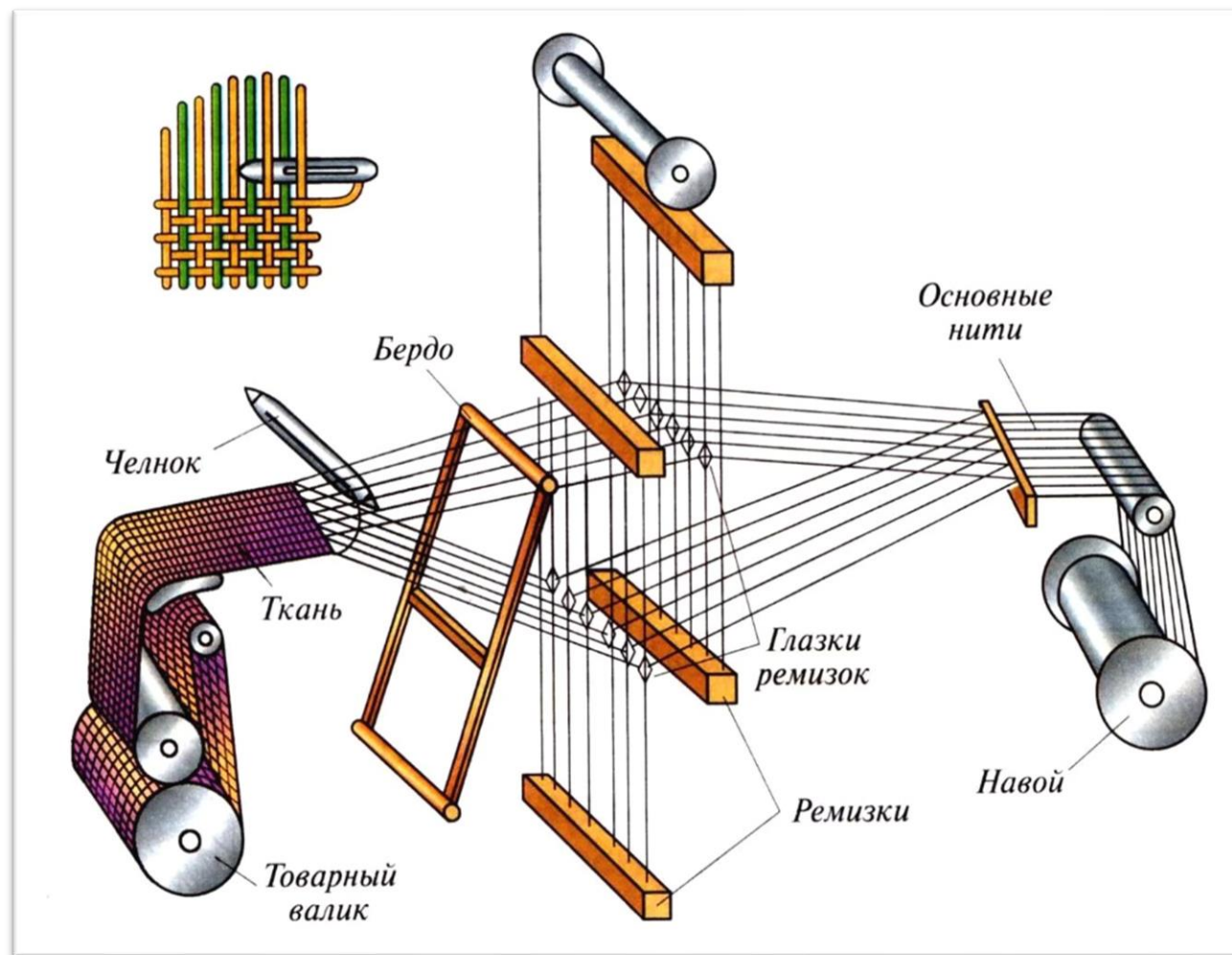
***Ажурное ткачество** отличается особенно красивыми узорами в северных и западных районах. Узор таких тканей просвечивающий, в виде мережек разного размера и чередующихся по рисунку более крупных и мелких отверстий.*

Ручное ткачество дает возможность мастерам создавать при одной и той же заправке станка бесчисленное множество цветовых сочетаний, ритма орнамента, его масштаба, фактурных разработок, часто совершенно меняя художественный облик узора.

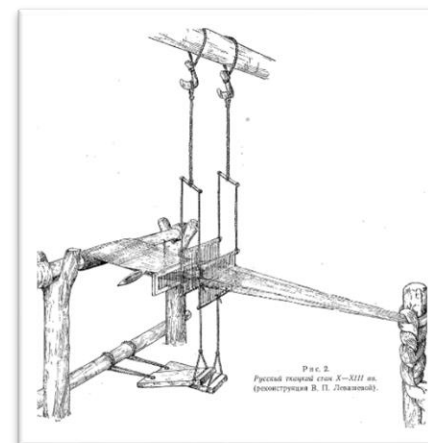
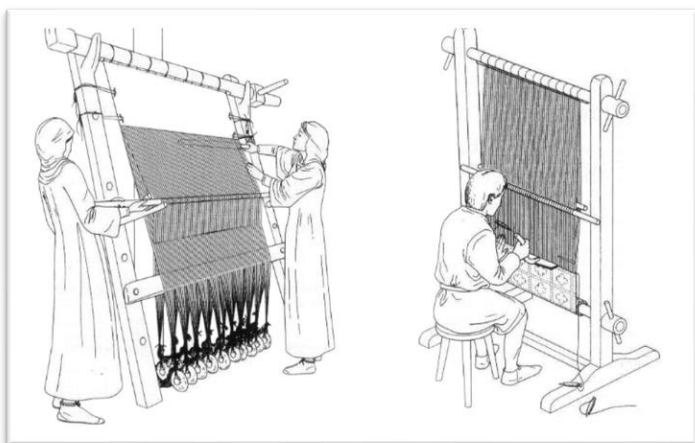
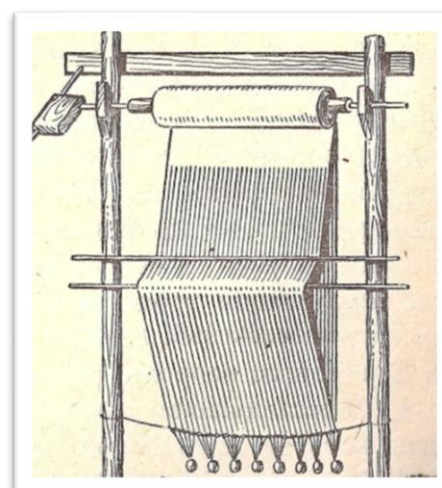
***Браное ткачество** – тоже очень древнее (известно в домонгольской Руси) отличается от закладной рельефной фактуры и использованием дощечки - «бральницы». Оба утка проходят по всей ширине ткани. Узор ложится поверх фона то с лица, то с изнанки и выглядит, как позитив и негатив.*

Строение ткацкого станка

Варианты древних ткацких станков.

Современные ткацкие станки.

Современные изделия ручного ткачества

Важные термины ткача!

Бёрдо, бёрдышко — известное с древних времён орудие труда для ручного ткачества. Бёрдо представляет собой приспособление в виде частого гребня. Существует 2 типа: бёрдо как часть ткацкого станка и ручное бёрдо для ткачества поясов и тесьмы. Современное бёрдо, как правило, представляет собой дощечку, в которой проделано несколько десятков продольных щелей. Иногда «зубцы» изготавливаются из металла.

Заправка основы - процесс наматывания нитей основы на ткацкий стан, включающий в себя закрепление нитей основы на навое, проборку их в ремиз и в зубья берда, закрепление на товарном валике и выравнивание натяжения нитей основы.

Зев - пространство, образующееся между поднятыми и опущенными нитями основы в которое прокладывается челнок с утком.

Кромка - полоса, расположенная по краю ткани и отличающаяся от остального поля ткани плотностью.

Навой - деталь ткацкого станка — вал от 85см-2,5м на который наматывают нити основы при заправке.

Сновалка - Инструмент для снования нитей

Ткацкое переплетение - конструкция которая получается при взаимном переплетении нитей основы и утка, образующих ткань.

Товарный валик - деталь ткацкого станка вал длиной 85-2.5 м на которую наматываются готовая ткань.

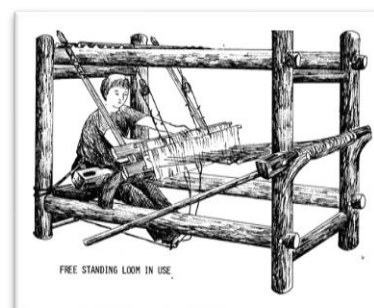
Уток - поперечные нити ткани, расположенные перпендикулярно к продольным нитям основы и переплетающиеся с ними.

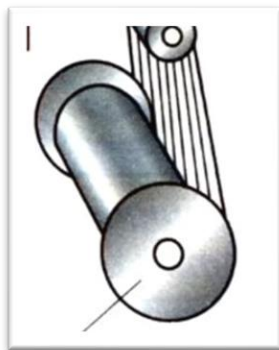
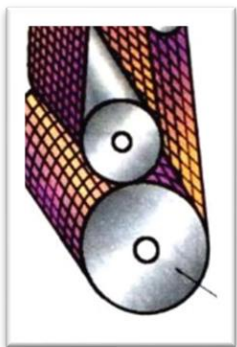
Челнок - рабочий инструмент ткацкого станка, прокладывающий уточную нить между нитями основы при выработке ткани.

Проверь себя!

Подпиши названия предметов для ткачества.

Ответ на вопросы.

1. Как на Руси называли девушек, которые плохо ткали? _____
2. Когда появилось ткачество? _____
3. Что такое ткачество? _____
4. Кто такой ткач? _____
5. Что такое ткань? _____
6. Какие бывают ткацкие станки? _____
7. Какие виды ткачества ты знаешь? _____

8. В каком городе находится самая известная ткацкая фабрика? _____

9. Из какого волокна ткали на Кубани? _____

10. Из какого материала ткали древние люди? _____

Запиши все новые термины своими словами.

Бёрдо _____

*Заправка
основы* _____

Зев _____

Кромка _____

Навой _____

Сновалқа

Тіқауқое
переплетение

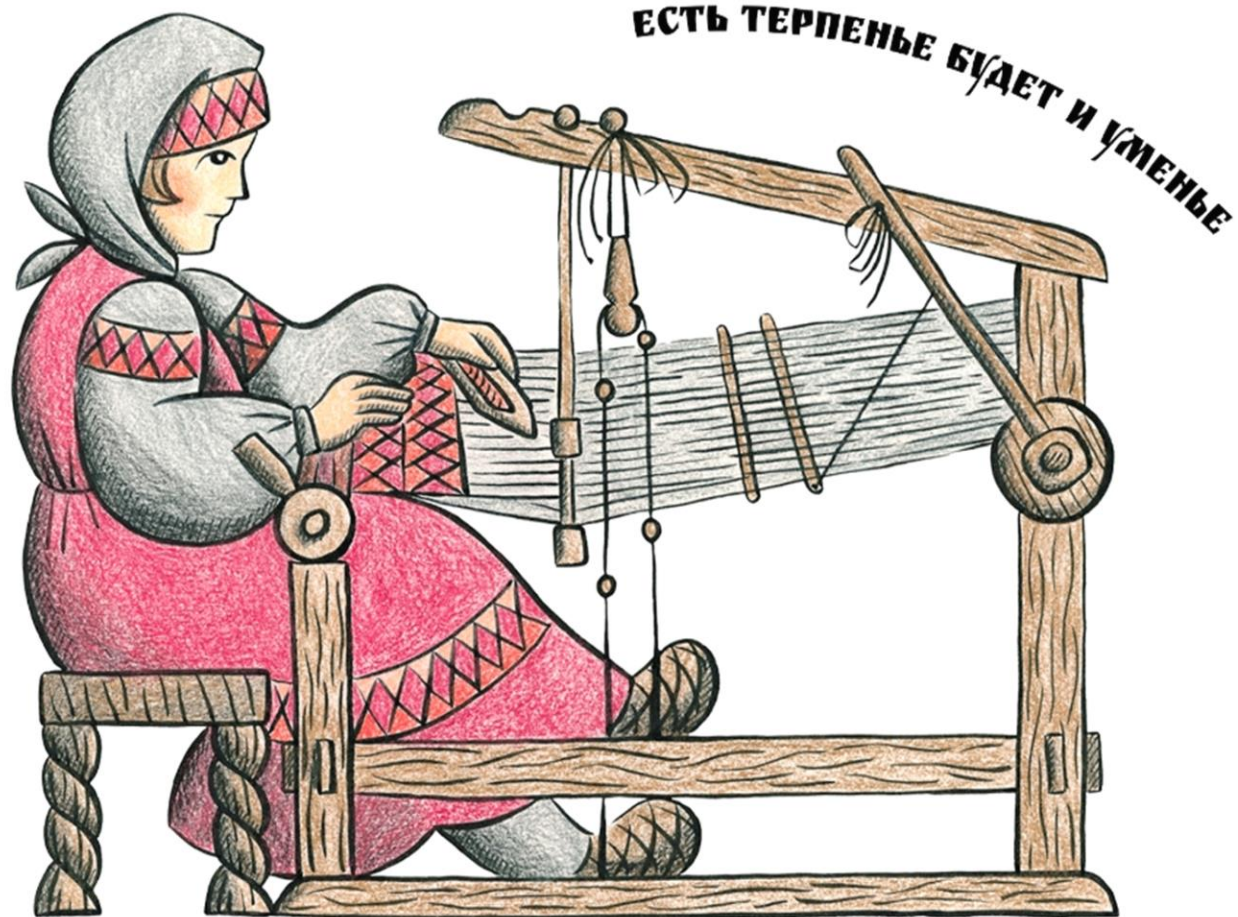
Товарный
валик

Уток

Челнок

Место для образца

Место для образца

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.