

муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
центр эстетического воспитания детей «ТЮЗ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«Лоскутное шитьё. Техника «Роза»

Возраст детей: 9-14 лет
Направленность: художественная
Педагог: Говорова О. Ю

Пояснительная записка

Проведение занятий по изготовлению лоскутных изделий значительно упрощается при наличии развитой базы наглядно-демонстрационных материалов, в качестве которых используются не только книги, журналы по лоскутной технике, презентации, фотографии с различных выставок, но и готовые изделия. Особый интерес вызывают фотографии работ, выполненных учащимися. Для успешного выполнения работы над лоскутным изделием детям выдаются схемы сборки, инструкционные карты выполнения машинных швов. Технологическая последовательность изготовления изделий представлена наглядно в виде поэтапного изготовления.

Подробное изучение учащимися раздела «Лоскутное шитье» позволит получить знания о его разнообразии и видах, назначении и истории происхождения, а также способах выполнения для изделий, применяя полученные знания на практике. Это даст возможность учащимся ориентироваться в разнообразии декоративно-прикладного творчества. Научиться подбирать ткани для изготовления, производства проектирования изделий декора, элементов одежды, применяя ту или иную технику лоскутного шитья, исходя из вида и назначения изделия.

Актуальность заключается в художественно-эстетическом развитии учащихся и приобщении к швейному искусству. Это оказывает положительное влияние на формирование их художественного вкуса и развитие фантазии.

Цель: помочь педагогам дополнительного образования в обучении детей, для практических занятий изучения разнообразных техник лоскутного шитья.

Задачи:

Образовательные:

- ознакомить с историей возникновения данного вида декоративно-прикладного творчества;
- ознакомить с видами лоскутного шитья, для декоративной отделки изделий;
- ознакомить учащихся со способом изготовления лоскутного блока «Роза»;
- дать подробное и поэтапное описание выполнения заготовки лоскутной техники «Роза»;
- научить применять имеющиеся знания и умения в практической деятельности.

Личностные:

-воспитать трудолюбие, усидчивость, внимательность, аккуратность, точность.

Метапредметные

- развитие организованности и уважения в коллективных делах;
- привитие интереса к предмету труда.

Со многими видами рукодельного творчества учащиеся знакомятся на уроках трудового обучения и на занятиях дополнительного образования.

В процессе занятий при изготовлении изделий в технике «пэчворк» учащиеся закрепляют навык работы с такими универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, наперсток, швейная машина, утюг.

Лоскутная техника для учащихся является новым и неисследованным видом рукоделия, является элементом новизны в обучении рукоделию, что соответственно повышает познавательную активность учащихся. Это прежде всего относится к зарисовке эскизов изделий, мелкой моторики рук, глазомера.

1. Лоскутное шитье

1.1 История появления лоскутного шитья

Лоскутное шитье – широко распространенный вид декоративно – прикладного искусства, имеющий многовековую историю и богатые традиции, уходящий своими корнями глубоко в древность. Зарождался у разных народов независимо, развивая свои, глубоко народные, а в дальнейшем и национальные традиции. Выявлялись пристрастия, формировалась излюбленная цветовая гамма.

Точный возраст этого древнейшего промысла определить столь же трудно, сколь трудно достоверно ответить на вопрос: когда человек впервые создал ткань и надел на себя сшитую из этой ткани одежду.

Самое древнее изделие в стиле лоскутной мозаики датируется 980 г. до нашей эры и было найдено в Египте. В Европе лоскутная мозаика появилась около 800 лет назад, во времена крестовых походов. В музеях мира хранятся образцы, наглядно указывающие на глубокую древность этого ремесла.

Причиной появления лоскутного шитья явились периоды кризисных ситуаций и бедность в результате нехватки материалов и их дороговизны. Именно по этой причине женщины были вынуждены из остатков старой одежды делать новую, а также создавать различные изделия окружающего быта. Ткань – материал недолговечный и в условиях традиционной крестьянской семьи, где ценился каждый лоскуток, ни одна хозяйка не могла позволить себе роскошь выбросить прохудившуюся одежду. Первоначально это было не столько лоскутное шитье в современном понимании этих слов, сколько бессистемное перешивание, подновление одежды и предметов убранства жилища из лоскутов, отслуживших свой срок вещей. Старые вещи разрезались, лоскутки сортировались: все, что годилось для шитья, шло на лоскутные одеяла, занавески; из очень поношенного плели дорожки, шили махровые коврики – половики. Поскольку детям на Руси до восьми лет – новой одежды еще не полагалось, то русские крестьянки перешивали старые рубашки взрослых членов семьи на рубашечки для самых маленьких. Да и одежду для более взрослых детей шили преимущественно из старой одежды родителей или просто давали донашивать свою. Такая традиция была распространена не только в бедных семьях, но и в зажиточных и даже в богатых. Сейчас это может показаться странным, но если учесть, что вся одежда состояла только из натуральных волокон и шилась натуральными нитками, то становится понятным, почему вещи, послужившие одному поколению, не только не выбрасывались, но могли пригодиться детям и

внукам. Следует сказать, что до XVIIIв. одежда на Руси была в основном домотканной, то есть изготавлялась из полотна, сотканного на ткацком станке, который был почти в каждой избе. Долгая и трудоемкая работа от выращивания льна до производства ткани не позволяла расточительно относиться к сотканному полотну. Поэтому сам крой народной одежды и приемы ее шитья предполагали безотходное использование материалов. Все это давало бережливому и расчетливому крестьянскому уму толчок к лоскутному творчеству, позволяя находить все новые и новые способы использования старых вещей.

Однако с появлением первых фабричных ситцев в XVIII в. и значительным их удешевлением в конце XIVв., а также благодаря изобретению швейной машины появились новые возможности для развития и обогащения лоскутной традиции. Дешевые, практичные, красочные ситцы охотно использовались не только в крестьянских, но и в городских домах: из них шили одежду, а из разноцветных остатков ситцев – лоскутные одеяла. В XX в. во времена кризисов, падения производства и войн, лоскутное шитье помогало многим людям выжить, сохраняя семейный бюджет и обеспечивая самым необходимым. С годами отношение к такому виду рукоделия, как к вынужденному выходу из трудных жизненных ситуаций, постепенно отошли в прошлое, уступая место промышленному производству одежды и предметов украшения быта. Со временем искусство это было забыто и вернулось к нам из-за океана под названием пэчворк. Продолжали заниматься лоскутным шитьем лишь редкие энтузиасты – художники в городах, да в деревнях по старинке продолжали шить лоскутные одеяла и плести разноцветные половички.

Вообще следует различать народную лоскутную традицию, связанную с укладом крестьянской жизни на Руси, и современное лоскутное шитье, возродившееся благодаря техническому прогрессу (широкое распространение фабричных ситцев и изобретению швейной машины).

В 70-е годы музеи России начинают собирать и изучать лоскутное шитье, как вид современного искусства. С этого времени появляется и постепенно растет интерес к этому виду художественного творчества. Сейчас лоскутным шитьем занимаются самодеятельные мастера и художники – профессионалы. Одни увлеченно трудятся над созданием лоскутных одеял, черпая вдохновение в национальном искусстве, другие предпочитают шить одежду, привнося в свою работу многообразие приемов шитья и декоративное богатство русского народного костюма. Оказалось, что, если подойти к этому шитью серьезно, можно сделать великолепные вещи, начиная от ковриков и

одеял и кончая блузками, жилетами и куртками. Но эта очень трудоемкая и кропотливая техника требует большой аккуратности и точности.

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». Идея же геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от традиционного народного творчества. Лоскутные работы в русском стиле отличаются особой яркостью, «весельем» красок. Для них характерно многоцветие. Гармоничное сочетание пестрого с пестрым, а также умелое использование в одном изделии тканей разных фактур. Они применимы и для убранства дома, и в качестве аксессуаров, как элементы одежды. Изделия, выполненные в лоскутной технике, всегда неповторимы и индивидуальны и притягивают наше внимание.

В настоящее время шитье из лоскутов ткани переживает второе рождение. Очень популярен сегодня пэчворк и квилтинг. Эти направления лоскутного шитья имеют незначительные отличия.

Пэчворк – рукоделие, в котором из цветных лоскутов ткани собирают цельное изделие с задуманным узором по принципу мозаики. В Англии лоскутное шитье называется "квилтинг", а изделия, сделанные в этой технике, "квилт", (эту традицию относят XVII веку).

Квилт - в переводе с английского означает «стеганое одеяло», и от пэчворка отличается тем, что непременно имеет три слоя: верх - собранный из лоскутов, прокладку и подкладку. Настоящий квилт простегивается вручную.

Сегодня лоскутное шитье справедливо считают одним из видов декоративно-прикладного искусства. Экспозиции музеев таких стран, как США, Германия, Швеция, Швейцария, Австралия, содержат целые коллекции изделий, выполненных в стиле лоскутной техники - patchwork. Есть такая коллекция и во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, изделия в лоскутной технике украшают интерьеры выставочных залов, библиотек. Выставки лоскутного творчества регулярно проходят во многих городах мира. И действительно, этот наиболее доступный способ художественного самовыражения служит языком общения людей разных национальностей, вероисповеданий и мировоззрения. Во многих городах России образуются клубы любителей лоскутного шитья, проводятся встречи, фестивали, совместные акции, реализуются международные проекты.

Так или иначе, современное лоскутное шитье тесно переплетается с народной швейной традицией, а через нее – с культурным наследием прошлого.

Плох тот народ, который не помнит, не ценит, не любит своей истории, поэтому мы должны сохранить и приумножить «Бабушкин сундук» и сохранить русские народные традиции.

1.2 «Цвет»

Символика цвета имеет давнюю историю. Люди с незапамятных времен придавали особое значение чтению «языка красок», что нашло отражение в древних мифах, народных приданях, сказках, различных религиозных и мистических учениях.

Цвет – одна из мощных универсалий традиционной культуры. Известно, что символике цвета придавалось огромное значение, например, в русской обрядовой одежде, цветовые маркировки встречаются и среди образцов устного народного творчества, и в песенном фольклоре.

Почти всегда в композиции есть лоскутки традиционного для народного искусства красного цвета.

Красный – сакральный цвет, носящий праздничный характер. Значение этого цвета в народной культуре: огонь (мы бы сегодня сказали - энергия), жизнь, здоровье, красота, изобилие, плодородие. Красный цвет наделялся защитными свойствами и выступал как оберег.

Желтый – цвет солнца, света, а если он и выступает в роли золотого, то это цвет предстает как знак избранничества, счастья, и высшего суда. Подобное представление сложилось еще в рамках солнечного культа. С другой стороны желтый осмысливается преимущественно негативной оценкой – цвет нечисти, иного мира, смерти, болезни.

Синий цвет ассоциировался с небом. Синяя одежда в некоторых регионах России считалась праздничной, одевали такую только «в свят день до обеда».

Зеленый цвет, зеленое – в народной культуре соотносятся с растительностью, изменчивостью, незрелостью, молодостью. Это цвет природы.

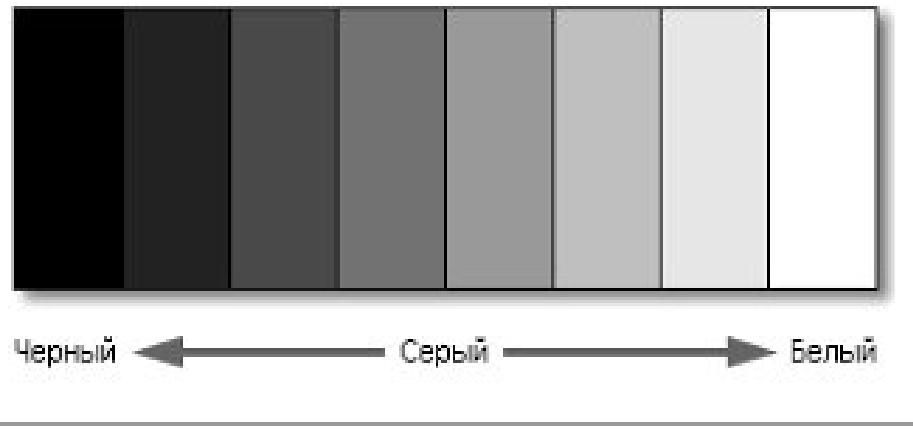
Белый и черный цвета в традиционном лоскутном шитье использовался крайне редко.

При выборе цветовой гаммы в изделиях в технике пэчворк надо относиться серьезно, обдумывая все цветовые сочетания даже для прихватки – ведь они, как и неаккуратная работа, могут испортить вещь и отбить охоту осваивать такое увлекательное рукоделие.

Первым, кто отметил влияние света, и цвета на человека был немецкий ученый, философ и поэт начала девятнадцатого века И. В. Гете. В 1810 году он опубликовал свой трактат о цвете. И. В. Гете писал, что цвет: «независимо от строения и функции того материала, на котором мы его воспринимаем,

оказывает на человека определенное воздействие» возникает «особые душевые настроения». Так по его мнению. Желтый обладает светлой природой, синий вызывает чувство холода. В зеленом цвете глаз находит реальное успокоение, сиреневый вызывает, хотя живое, но безрадостное чувство. Гете точно заметил: «когда глаз видит цвет, в нем сейчас же просыпается деятельность».

Рассматривая цвета, Гете впервые расположил их по кругу в определенном порядке. Сегодня этой цветовым кругом Гете пользуются художники и дизайнеры. Цвета делятся на хроматические и *ахроматические*.

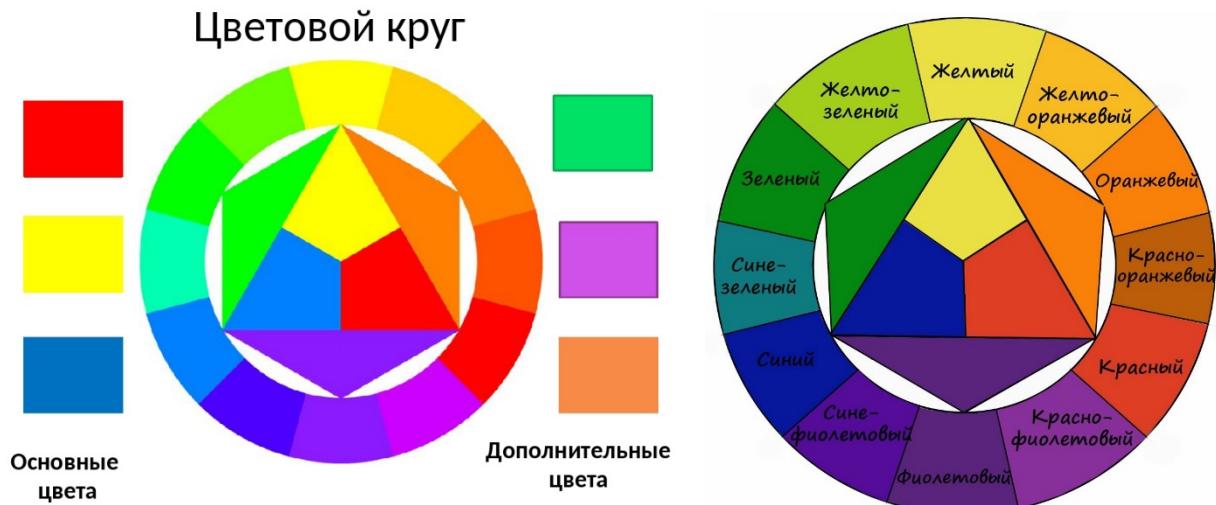
К *хроматическим* относятся все цвета спектра и их оттенки. Их называют тональными.

Ахроматические - белый, серый и черный цвета. Их еще называют нейтральными. Самый яркий из них - белый цвет. Черный цвет яркости не имеет.

Цветовой тон это цветность - красный, синий и т. д

Цветовая гармония – это равновесие цветов.

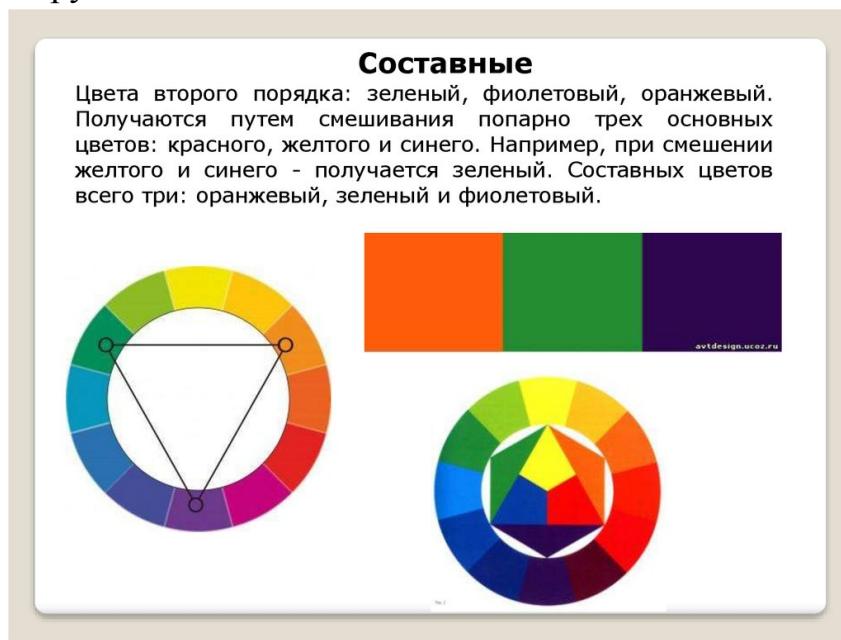
Глаз человека способен воспринимать как гармоничную картину не более трёх цветов.

Цвета, полученные при смешивании **основных**, называют **дополнительными**.

Основной цвет находится напротив дополнительного и составляют цветовые пары. (зеленый - красный; оранжевый - синий; желтый - фиолетовый).

Дополнять - это значит усиливать друг друга. Например, красная роза на зеленом поле выглядит особенно ярко, сочно, но, если мы возьмем красного и зеленого одинаковое количество, то будет очень резко, смотреть невозможно. Есть прием, который поможет поменять цветовое впечатление. Добавить нейтральный цвет. Большое количество дополнительного цвета удачно гармонирует с небольшим количеством основного и наоборот.

Теплые цвета выделяются больше, чем холодные. Эту особенность теплого цвета нужно учитывать, чтобы не перегрузить композицию «теплым» цветом.

Можно соединять ткани с различными рисунками, но при этом нужно следить, чтобы лоскутки с мелким рисунком соседствовали с лоскутками с крупным рисунком. Необходимо перемешать такие лоскутки однотонными, если она повторяет одну из красок пестрой. Составляя свой орнамент, на это нужно уделять особое внимание. Ведь от того, какое цветовое сочетание выбрать, будет зависеть вся композиция.

Композиция – это составление, соединение.

Лоскутная техника «Роза»

Подготовительный этап

Перед началом работы необходимо заранее выбрать и подготовить ткань (лучше, если это будут уже выстиранные и разглаженные лоскутки), чтобы исключить дальнейшую усадку и деформацию деталей изделия. Для основы блока, на которую будут пришиваться детали, можно применить отрез ткани нужного размера или флизелин. Лоскуты ткани желательно подбирать схожие по толщине. Если использовать обрезки разных по текстуре тканей, то необходимо учесть степень их деформации (подклейвайте флизелин для прочности). На сыпучие ткани, необходимо сделать прибавку в 1 см или больше.

Выбор цвета материала, останавливаем на сочетающихся между собой тканями или с мелким рисунком цветов. Необходимо выбрать 6 оттенков ткани розового цвета (или другого желаемого цвета) и несколько зеленых цветов. Сборка блока будет производится от центра к краям основы. От темного оттенка к светлому.

Ход работы

1. Выкраиваем из ткани-основы или флизелина квадрат размером 40 см (или любой другой желаемый размер изделия). Карандашом отмечаем на нем центр, сложив основу дважды пополам.

2. Из самого темного оттенка розовых тканей выкраиваем первую деталь в форме пятигранника и прикалываем ее булавками к намеченному карандашом центру основы— это будет серединка цветка (ряд № 1).

3. Сборка второго ряда «розы»:

Выкраиваем из следующего оттенка ткани 5 полосок одинаковой шириной – 7 см, но разных по длине. *Длина полосок будет зависеть от пришитой предыдущей детали с прибавкой припуска по длине +2 см с каждой стороны.*

Фиксируем булавками «лицом к лицу», совмещая срезы к одной из сторон центральной детали и первую полоску. Прочерчиваем линию карандашом от среза (припуск 1 см) и прокладываем на машинке соединительную строчку, делая закрепки в начале и конце линии. Удаляем приколотые булавки. После отгибаем пришитую полоску и заутюживаем шов.

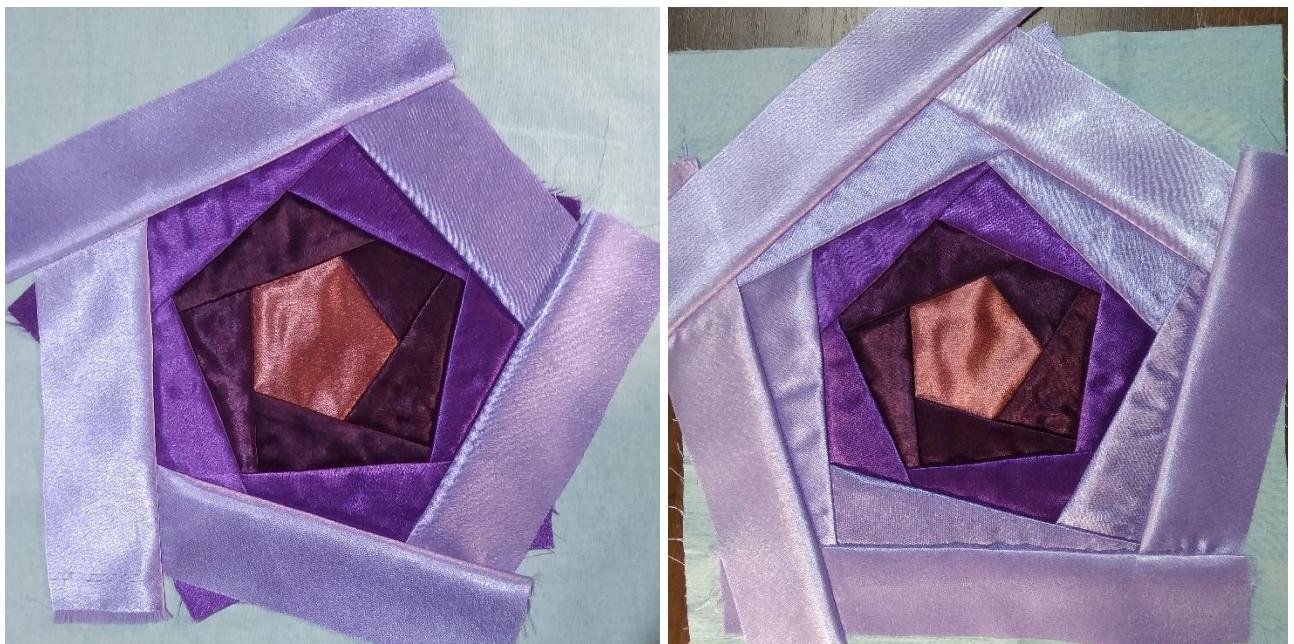
Затем прикалываем следующую полоску ткани сложив лицом к лицу к следующей стороне края пятиугольника и пришиваем ее, двигаясь по часовой стрелке. Двигаемся дальше, подбираем и пришиваем еще один кусочек к следующему краю центрального пятиугольника и стороне предыдущего кусочка. И так пришиваем все 5 деталей, заполняя второй ряд этого блока.

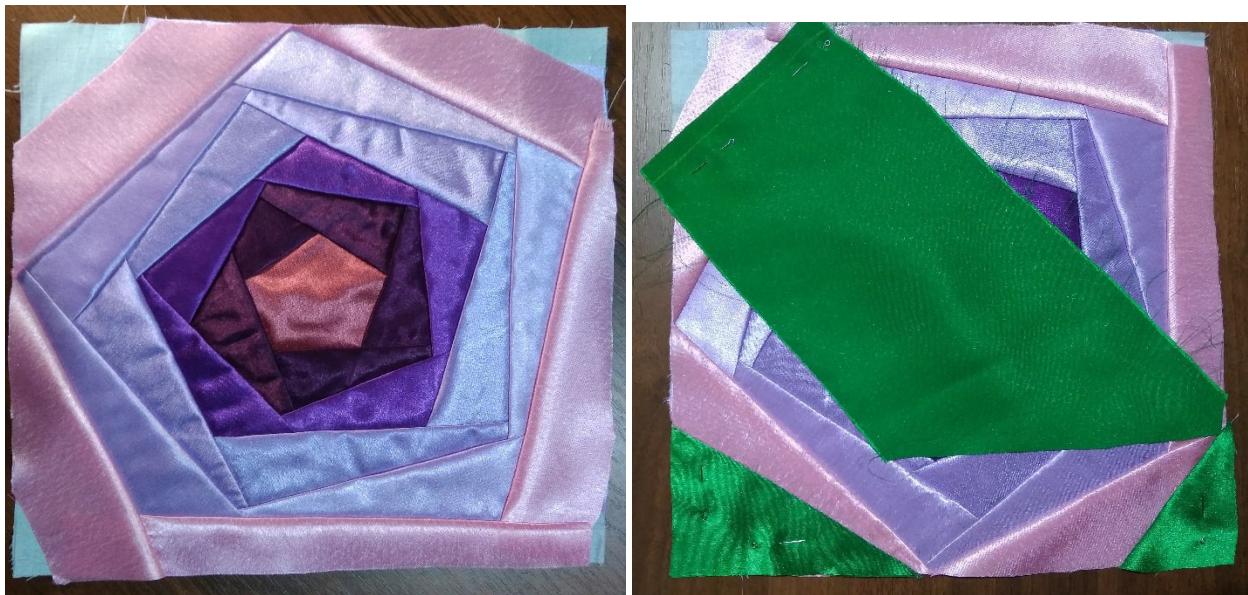
4. Сборка 3 ряда «роза». Особенность сборки 3 ряда блока заключается в способе пришивания деталей. Детали третьего ряда по отношению ко второму пришиваются не параллельно, а наискосок, имитируя лепестки роз. Все пришитые детали заутюживаем в сторону среза основы.

5. Сборка 4 и последующих рядов блока. Детали 4 ряда пришиваются наискосок к деталям третьего ряда, двигаясь по спирали, постепенно закрывая ткань-основу. Таким способом заполняем всю ткань основу деталями розовых оттенков от темных тонов к светлым.

6. Когда все детали розовых оттенков уже пришиты к ткани-основы, необходимо заполнить углы. К углам квадрата основы пришиваем 4 детали ткани зеленого цвета, имитируя листья цветка.

Блок «Роза» готов.

Заключение

Главная задача педагога - качественно дать знания, научить учащихся всему, что заложено в общеобразовательной программе, привить трудолюбие, основные навыки и умения.

Данная методическая разработка составлена с целью подробного изучения учащимися раздела «Лоскутное шитье», что способствует более качественному и быстрому освоению учебного материала.

Список используемой литературы

1. «Аппликация». – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2004.
2. «Лоскутная живопись». – М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2005.
3. «Лоскутики», М. Максимова, М. Кузьмина, Москва, ЭКСМО, 2004г.
4. «Лоскутное шитьё в современном стиле» Муханова Ю.И, Москва, «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2003г.
5. «Лоскутное шитьё. Техника. Приёмы. Изделия» Л. Банакина. Москва, «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2004г.
6. «Лоскутные подушки и покрывала» М. Максимова, М. Кузьмина, Москва, ЭКСМО, 2004г.
7. «Техника лоскутного шитья и аппликация» В. И. Сидоренко, Ростов-на-Дону, Феникс, 2000г.