

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра Дизайна

**ИСТОРИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
часть 1**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов направления
подготовки 54.03.01 «Дизайн»

Казань, 2014

УДК 7/03+745/749
ББК 85.12
Л 63

Л 63 Методические указания к практическим занятиям для студентов
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» / Сост.: Л.В. Листовская.-
Казань: КГАСУ, 2014.-33с.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Казанского государственного архитектурно-строительного университета

В методических указаниях раскрыты основные понятия
декоративно-прикладного искусства; дан исторический обзор
происхождения видов ДПИ; представлены разновидности ДПИ; изложены
способы создания и возможности использования различных видов ДПИ.
Методические указания направлены на приобретение знаний в области
ДПИ для дальнейшего использования их в проектной деятельности.

Рецензент: доцент каф. Дизайн архитектурной среды
Надыршин Н.М.

УДК 7/03+745/749
ББК 85.12

©Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет, 2014г.

© Листовская Л.В., 2014г

Введение	4
1.Основные виды декоративно-прикладного искусства.	5
1.1. Художественная роспись.	5
1.2.Керамика.	14
1.3. Художественная резьба.	16
1.4. Батик.	20
1.5. Гобелен.	22
1.6. Ковроделие.	22
1.7. Лоскутное шитьё.	24
1.8. Кружевоплетение.	26
1.9. Вязание.	27
1.10. Вышивка.	28
1.11. Декупаж	31
Заключение.	34
Литература	35

Введение.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deco*-украшаю) - широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Собираемый термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.

В академической литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от материальной культуры современной им эпохи, тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру. Эстетически насыщая и преображая среду, окружающую человека, произведения декоративно-прикладного искусства в то же время как бы поглощаются ею, так как обычно воспринимаются во взаимосвязи с её архитектурно-пространственным решением, с входящими в неё другими предметами или их комплексами (сервиз, гарнитур мебели, костюм, набор ювелирных изделий). Поэтому идейное значение произведений декоративно-прикладного искусства может быть понято наиболее полно

лишь при ясном представлении (реальном или мысленно воссозданном) об этих взаимосвязях предмета со средой и человеком.

В единстве художественной и утилитарной функций изделия, во взаимопроникновении формы и декора, изобразительного и тектонического начал проявляется синтетический характер декоративно-прикладного искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства рассчитаны на восприятие и зрением, и осязанием. Поэтому выявление красоты фактуры и пластических свойств материала, искусность и многообразие приёмов его обработки получают в декоративно-прикладном искусстве значение особо активных средств эстетического воздействия.

Возникнув в самую раннюю пору развития человеческого общества, декоративно-прикладное искусство на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим (относящимся к доисторической эпохе) произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала и к рациональному построению формы, подчёркнутой декором. Эта тенденция удержалась в приверженном традициям народном творчестве вплоть до наших дней.

Решая в совокупности, как и архитектура, практические и художественные задачи, декоративно-прикладное искусство, одновременно принадлежит к сферам создания и материальных, и духовных ценностей. Произведения декоративно-прикладного искусства неотделимы от материальной культуры современной им эпохи, тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Еще больше национальный колорит сохраняют объекты народных промыслов, которыми так богата наша страна.

1. Основные виды декоративно-прикладного искусства.

1.1. Художественная роспись.

Художественная роспись - (от писать, др.-русск. писати) - искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. Если композиции «картинного типа» рассчитаны на автономное восприятие в нейтральном пространстве или на нейтральном фоне, относительно изолированном от окружающей среды, то роспись функционально и, следовательно, композиционно является частью специально задуманного и организованного художником

пространства. Искусство живописи и качества живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной поверхности (в иной терминологии: оптическое). В искусстве росписи более важны осязательные качества.

Одним из самых древних видов искусств, которые на протяжении многих столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры народов, является художественная роспись.

Художественная роспись, композиционно связанная с архитектурой, называется монументальной, или монументально-декоративной. Роспись в архитектуре может декорировать стены, плафон (потолок), падуго, своды, опорные столпы. В техническом отношении роспись следует отличать от мозаики, инкрустации, сграффито, витража (хотя в витраже также используют приемы росписи), декоративного панно (которое монтируют отдельно, например холст на подрамнике).

В современном мире художественная роспись занимает важную позицию в оформлении таких общественных мест культуры и отдыха, как театры, гостиницы, рестораны, торгово-развлекательные центры, детские учреждения. Также она часто присутствует в жилых интерьерах. Особенно излюбленной публикой остается роспись-обманка, когда достигается эффект расширения пространства за счет введения в роспись строгих архитектурных форм в перспективном удалении.

В зависимости от декорируемого росписью предмета различают следующие виды художественной росписи: *настенная художественная роспись, художественная роспись по дереву, художественная роспись по металлу, художественная роспись по керамике.*

Настенная художественная роспись.

Еще в античности стенные росписи выполняли восковыми красками или яичной темперой с последующим покрытием слоем воска. На рубеже XII -XIII вв. наряду с техникой письма «по сухому» стали применять письмо по сырой штукатурке. Общее название многих разновидностей этого искусства - стенное письмо, или стенопись.

Существует множество техник по нанесению рисунка, подразделяющиеся на две группы: *современные и классические* (традиционные).

Нанесение настенной росписи по *классической* технологии производится вручную при помощи художественных кистей. Наиболее известной из всех является *фреска*, изображаемая на сырой штукатурке. Если же изображение наносится на сухую штукатурку, то это техника *алсекко*. Также к этому виду техники относятся *энкаустика и сграффитто*.

Фреска. Fresco с итальянского «свежий». Название отражает суть самой технологии: рисунок наносится на только что нанесенную

штукатурку при помощи водорастворимых красок. При высыхании на её поверхности образовывается пленка, защищающая изображения от воздействия внешних факторов. Пик популярности данной техники пришелся на эпоху Возрождения, изделия которой существуют и сейчас, представляя собой произведения искусства.

Алсекко или a secco. Рисунок в технике алсекко наносится в отличие от фрески на сухую штукатурку. А secco с итальянского «по сухому». Для этого краски сперва растирают на растительном клее и яйце, а затем в них добавляются известь и акриловые, масляные, темперные краски. «Сухая фреска» менее популярна, чем «сырая».

Сграфитто. Сграфитто с итальянского «выцарапанный». Это весьма сложная техника. Сперва на стену наносится черного цвета грунт, затем белого, а изображение создается путем соскабливания верхнего слоя до нижнего. Изобретение сграфитто принадлежит древним грекам, но широкое распространение оно получило в эпоху Ренессанса у итальянцев.

Энкаустика. Эта техника заключается в нанесении расплавленной на воске краске либо масляной краски на сухую штукатурку. Также сюда включается технология рисунка, нанесенного сначала на деревянную панель либо холст, с последующим наклеиванием на стену.

Современные техники художественной росписи.

Настенная роспись как и другие виды искусства постоянно развивается, и возникают новые виды и способы техники:

- роспись, наносимая на декоративную штукатурку. На стены до нанесения красок необходимо нанести специальную отделку, которая придает им объем, а сам рисунок приобретает дополнительный объем.

- роспись светящимися и невидимыми красками. В данной технике такие современные материалы как краски с эффектом перламутра, светонакопительные, флуоресцентные краски, которые светятся в темноте.

- роспись акрилом. Такая краска легко наносится и быстро сохнет, а также придает изображению игру света и объем, что является идеальным свойством для создания настенной росписи.

- роспись темперой. Ее часто сочетают с акриловыми красками, что позволяет создать сложное и утонченное изображение.

- аэрография. Наносится при помощи специального аэрозоля. Изображения получаются долговечными, пластичными и объемными.

- граффити. Техника используется преимущественно для внешнего пространства - заборов, стен зданий. Изображения наносятся аэрозольными баллончиками, заправленными краской.

- храмовая техника или 3D-роспись. Рисунки, выполненные в данной технике, способны визуально преобразовать и исказить пространство.

Художественная роспись по дереву.

Роспись по дереву следует считать одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. К наиболее известным относятся Городецкая роспись, Хохлома, Жостовская роспись.

Городецкая роспись - русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX века в районе города Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

В нижегородских росписях можно различить два типа — павловские и городецкие росписи, которыми украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца для прялок и многие мелкие предметы обихода. Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. Это - быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. Значительное место занимают цветочные мотивы - пышные «розы», писанные широко и декоративно.

Любимые фоны - зеленый или красный, синий, иногда черный, на котором особенно выразительны сюжеты росписи. В характеристике сюжета разбелённые тона дают богатые оттенки цветовых переходов. Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. Он очень разнообразен — от широкого мазка до тончайшей линии и виртуозного штриха. Работа мастера быстра и экономна. Поэтому она очень обобщена, проста по приемам, свободна в движении кисти.

Хохломская роспись - старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода.

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красным, зеленым и чёрным тонами по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности.

Роспись выглядит ярко, несмотря на темный фон. Для создания рисунка используются такие краски как красная, жёлтая, оранжевая, немного зелёной и голубой. Также в росписи всегда присутствует золотой цвет. Традиционные элементы Хохломы - красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

Выделяют роспись «верховую» (когда по закрашенному серебристому фону наносят рисунок красным и черным цветом) и «под фон» (сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон, рисунок листа или цветочка остается золотым). Кроме того, существуют разнообразные виды орнаментов:

«пряник» - обычно внутри чашки или блюда геометрическая фигура - квадрат или ромб - украшенная травкой, ягодами, цветами;

«травка» - узор из крупных и мелких травинок;

«кудрина» - листья и цветы в виде золотых завитков на красном или чёрном фоне.

Используют мастера и упрощённые орнаменты. Например, «крап», который наносят штампиком, вырезанным из пластинок гриба-дождевика, или особым образом свёрнутым кусочком ткани. Все изделия расписываются вручную, причём роспись нигде не повторяется. Какой бы выразительной ни была роспись, пока узор или фон остаются серебристыми, это ещё не настоящая «хохлома». Расписанные изделия 4-5 раз покрывают специальным лаком (с промежуточной сушкой после каждого слоя) и, наконец, закаливают в течение 3-4 часов в печи при температуре +150-160°C до образования масляно-лаковой плёнки золотистого цвета.

Мезенская роспись по дереву или палашельская роспись - тип росписи домашней утвари - прялок, ковшей, коробов, сундуков, сложившийся к началу XIX века в низовьях реки Мезень на территории нынешней Архангельской области.

Предметы с мезенской росписью густо испещрены дробным узором - звёздами, крестиками, чёрточками, выполненным в два цвета: чёрный и красный. Основные мотивы геометрического орнамента - диски, ромбы, кресты - напоминают аналогичные элементы трёхгранно-выемчатой резьбы.

Среди орнаментов - фризы со стилизованными схематичными изображениями коней и оленей, которые начинаются и обрываются на границах предмета. Выполненные чёрной и красной красками, фигурки животных словно возникают из геометрического орнамента. Все изображения очень статичны и лишь благодаря многократному повтору возникает ощущение динамики. Раньше писали на дереве, бересте и коже клюквенным соком и сажей. Отсюда традиционная черно-красная гамма.

Лаковая миниатюра.

Искусство лаковой живописи родилось на Востоке в глубокой древности. Из старых китайских манускриптов известно, что соком лакового дерева покрывались художественные изделия еще 2000 лет назад. Не меньшей древностью отличались и японские лаки. Сказочное богатство

орнаментальных форм, сочетание черного фона с мерцанием золотых силуэтов и линий завораживали своей красотой и превращали восточные лаки в настоящие художественные ценности.

Изготовление первых лаковых изделий в России относится к началу XVIII века. При декоративном оформлении дворца Монплеизир в Петергофе «Китайский кабинет» был оформлен 94 лаковыми панно в китайском стиле. Работы выполняли русские мастера лаковой миниатюры. К середине XVIII столетия в России, как и в Европе, в моду входят лаковые табакерки из папье-маше, украшенные нарядной росписью. Появляются первые промыслы лакового производства. К наиболее известным относятся Палех, Федоскино, Холуй, Мстера.

Палехская миниатюра - народный промысел, развившийся в посёлке Палех Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки, панно, пепельницы, заколки для галстука, игольницы и т. д.. Типичные сюжеты палехской миниатюры позаимствованы из повседневной жизни, литературных произведений классиков, сказок, былин и песен. Работы обычно выполняются темперными красками на чёрном фоне и расписываются золотом.

Федоскинская миниатюра - вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино.

Лаковая миниатюра исполняется масляными красками в три-четыре слоя - последовательно выполняются замалёвок (общий набросок композиции), пропись или перемалёвка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах). Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь, или делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, удивительный эффект свечения.

Ассортимент изделий очень разнообразен - ларцы, шкатулки, многообразные по форме и размеру коробочки, крышки альбомов, чайницы, очешники, кошельки.

Холуйская миниатюра - народный промысел, развившийся в селе Холуй Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Обычно расписываются шкатулки, кубышки, игольницы. Главным отличием холуйской живописи является использование синевато-зеленого и коричнево-оранжевого тонов. В холуйских миниатюрах отсутствует черный фон. Воздушная среда и освещение здесь передаются

средствами тональной живописи. Изображаемое действие, как правило, развертывается в живописно решенном пейзаже, реже в интерьере.

Мстерская миниатюра - вид традиционной русской миниатюрной живописи темперной краской на папье-маше, сложившийся к началу 1930-х гг. в поселке Мстера Владимирской области на основе местного иконописного промысла. В тематике преобладают русские народные сказки, бытовые сюжеты, исторические и архитектурные памятники. Действие в мстерских миниатюрах происходит на фоне сказочного гористого или среднерусского ландшафта. В изделиях сочетаются растительные и геометрические узоры

Характерной особенностью является ковровая декоративность, разнообразность и утонченность колористических оттенков с единством общего тона композиции. Цветовая гамма - голубовато-серебристая, охристо-желтая и красная.

Художественная роспись по металлу.

Художественная роспись по металлу сравнительно молодой вид декоративно-прикладного искусства. И это объясняется тем, что в декорировании изделий из металла использовались более утилитарные техники. Наиболее известным промыслом художественной росписи по металлу является Жостовский промысел.

История **Жостово** и жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) - Жостово, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других - возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. В 1830 г. появились первые металлические подносы, украшенные декоративной цветочной росписью.

Основной мотив жостовской росписи - цветочный букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщенностью, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному). Основной мотив росписи - цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы.

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение.

По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и др.

Художественная роспись по керамике.

Керамика - один из наиболее богатых материалов для декорирования. Керамика хорошо поддается росписи, имеет широкое применение. Из нее изготавливают посуду, предметы, применяемые для украшения интерьеров. Большой популярностью пользуются разнообразные игрушки, настенные панно, некоторые разновидности керамики используются при создании садово-парковых и архитектурных украшений.

Для декорирования этих изделий чаще всего используют роспись. Этот вид украшения имеет разнообразные приемы. Декорирование ангобами (тонкорастертая белая или с цветная жидкая глина) связано как с покрытием поверхности целиком или частично, так и с нанесением узора на необожженный сосуд пипеткой или грушей. Ангоб при этом впитывается в черепок не полностью, сохраняя рельефность орнамента художественной керамики. В число декорирующих материалов входят прозрачные (бесцветные и цветные) и непрозрачные глазури. Для народных гончарных изделий характерно своеобразное применение прозрачных глазурей в виде частичного покрытия изделия, что создает игру матовой и блестящей поверхности.

Свободные поливы цветными непрозрачными глазурями (эмалями) издавна использовались для создания живописных эффектов. Основной цвет черепка был прикрыт эмалями, в то время как прозрачные бесцветные глазури подчеркивали естественный цвет глины. Глазурованные изделия с росписью обжигают, как правило, в два-три приема. Первый, утильный обжиг придает изделию прочность, обеспечивает твердость черепка. Второй обжиг проводят как окончательный, закрепляющий роспись и глазурь (при подглазурной росписи). Если же выполняют надглазурную роспись, то обжиг делают трижды (утильный, поливной и закрепляющий надглазурные краски).

Некоторым особняком в данном искусстве стоят центры, где создают глиняную игрушку. Ее лепят вручную и расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. Во многих центрах роспись производится клеевыми красками и связана с технологией, не требующей обжига (подсушивание и обжиг полуфабриката не исключены). Лишь в отдельных промыслах игрушку выполняют параллельно с посудой, по той же технологии с глазурованием и обжигом.

К наиболее известным промыслам сочетающим производство керамических изделий с художественной росписью относятся Гжель (посуда и мелкая пластика), Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка.

Гжель. С XVII века в Гжели добывают различные сорта глины, занимаются изготовлением различных керамических, фаянсовых изделий. А в 1800 году открывается один из первых фарфоровых заводов в России.

Примерно в это же время был найден особый сорт глины удивительного белого цвета, на который и перешло все производство. Спустя 15–20 лет появилась традиция росписи исключительно синей краской. А в конце XIX века гжельские мастера стали использовать в декорировании кобальт и золотые обводки, что стало их фирменным стилем и дошло в неизменном виде до наших дней. Традиционно, гжельская роспись была именно на растительно-животную тему. Романтические пейзажи, нежные голубые цветы, загадочные синие птицы — в каждом рисунке живет любовь, гармония и традиции, накопленные и сбереженные мастерами гжельской росписи.

Дымковская игрушка - один из самых старинных промыслов Руси, который существует на Вятской земле более четырёхсот лет. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уток. Позднее, когда праздник потерял своё значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие.

Для её производства используется местная ярко-красная глина, тщательно перемешанная с мелким коричневым речным песком. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают соединяют, используя жидкую красную глину как связующий материал.

После полной просушки и обжига игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя (прежде побелку осуществляли мелом, разведенным на молоке). Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, используя вместо кистей палочки и перья. Расписанная игрушка вновь покрывалась взбитым яйцом, что придавало блеклым анилиновым краскам блеск и яркость. Сегодня для росписи применяются анилиновые красители и мягкие колонковые кисти. Использование широкой гаммы, в которой много красного, жёлтого, синего, зелёного, алого, придаёт дымковской игрушке особую яркость и нарядность. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам: клетки, полосы, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение игрушки ромбики из потали или сусального золота, наклеенные поверх узора.

Наиболее распространённые сюжеты: няньки с детьми, скоморохи, молодые люди, барыни, животные.

Филимоновская игрушка - художественный промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области. По данным археологов филимоновскому промыслу более 700 лет. По другим данным около 1 тыс. лет. Благодаря особой глине, которая залегает в районе Одоева испокон веков лепили посуду. При этом

мужчины и женщины делали только посуду, а дети девочки вместе с бабушками лепили и расписывали игрушки.

Современные филимоновские мастера расписывают свои игрушки яркими акриловыми красками. Несмотря на относительную ограниченность применяемых характерных для промысла цветов - малиновый, зелёный, жёлтый цвета - игрушки получаются яркими и весёлыми. Животные традиционно расписываются разноцветными полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой, краской раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный аляповатый орнамент, который выражает искренние языческие мотивы, людей, живущих в гармонии с природой. Помимо вытянутых форм фигурок, стиль их росписи: солнышки, растительный орнамент, «детский» стиль, старинные деревенские сюжеты - это элементы, которые характеризуют древнюю филимоновскую игрушку и по сей день.

1.2 Керамика.

Керамика (гр. *keramike* — гончарное искусство, *keramos* — глина) - изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. В узком смысле слово керамика обозначает глину, прошедшую обжиг. В зависимости от основного исходного сырья и дополнительных компонентов получают *терракоту, майолику, фаянс, фарфор*, различающиеся внешним видом и способом декорирования.

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. Считалось, что возникновение керамики напрямую связано с переходом человека к оседлому образу жизни. Древнейший предмет из обожженной глины датируется 29-25 тысячелетиями до н.э. Первоначально керамика формовалась вручную. Изобретение гончарного круга в третьем тысячелетии до нашей эры позволило значительно ускорить и упростить процесс формовки изделия. Отдельные виды керамики формировались постепенно по мере совершенствования производственных процессов, в зависимости от свойств сырья и получаемых условий обработки.

Древнейшие виды керамики - это разнообразные сосуды, а также пряслица, ткацкие грузики и другие предметы. Эта бытовая керамика разными способами облагораживалась - наносился рельеф штамповкой, прочерчиванием, наклепными элементами. Сосуды получали разную окраску в зависимости от способа обжига. Их могли лощить, окрашивать или разрисовывать орнаментом, покрывать ангобом, цветной глазурью .

Виды керамики.

Терракота (итал. terra cotta - обожженная земля) - обожженная глина светлого красно-коричневого цвета, которую не покрывают глазурями. Терракота легко впитывает влагу, поэтому из нее делают в основном декоративные изделия.

Майолика (итал. maiolica - старое название острова Мальорка, через который в Италию ввозили произведения испанско-мавританской керамики) имеет естественный цвет обожженной глины и пористый черепок. Для использования майоликовых изделий в утилитарных целях их поверхность покрывают глазурями и цветными эмалями, что позволяет сделать черепок водонепроницаемым. Декорирование майолики обогащается тонким слоем ангоба. **Ангоб** (фр. engobe) - покрытие белой или цветной жидкой глиной, наносимое на керамическое изделие для устранения дефектов поверхности и придания ей цвета. На его фоне глазури и цветные эмали приобретают повышенную звучность.

Фаянс (фр. faïence от названия итальянского города Faenza - Фаэнца, одного из центров керамического производства) в отличие от майолики имеет более тонкий черепок преимущественно белого цвета, а его пористость в значительной степени ликвидируется прозрачными глазурями.

Фарфор (тур. farfur от перс, fagfur) - наиболее совершенный вид керамики. Белизна, механическая прочность, стойкость к химическому и температурному воздействию обеспечили фарфору широкое применение в производстве изделий технического назначения, посуды, скульптуры и других художественных произведений.

Каолин, глина, полевопшпатовый кварц - неперенные компоненты фарфоровой массы - дают в результате обжига тонкий, прозрачный черепок. Ювелирная проработка конструктивных и декоративных деталей в сочетании с изысканной росписью ставит фарфоровые изделия в один ряд с ценными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Способы изготовления керамических изделий с течением времени претерпевали изменения. *Ручная лепка* сосудов сохранилась до сих пор. Но стремление усовершенствовать труд и добиться идеальной формы сосуда привело к *использованию гончарного станка с кругом*, на котором из куска сырой глины вытягивается симметричный предмет. На современном керамическом производстве гончарный станок заметно вытеснен *литьем в гипсовые разъемные формы*. Жидкую глиняную массу - шликер - заливают в форму, влага впитывается гипсом, а на стенках формы как бы отпечатывается будущий сосуд. Полученный полуфабрикат проходит дополнительную обработку: прикрепление ручки и носика, если это чайник; зачистку швов от литья; декорирование процарапыванием; заглаживание поверхности - лощение и т.д. Все эти операции выполняют

по сырому черепку. После их завершения изделие подсушивают, потом обжигают.

Декорирование керамических изделий. Это чаще всего использование росписи. Приемы росписи разнообразны. Ангобами декорируют поверхность целиком или частично, а также наносят узор на необожженный сосуд пипеткой, рожком или грушей. Ангоб при этом впитывается в черепок не полностью, сохраняя рельефность орнамента.

В число декорирующих керамику материалов входят прозрачные (бесцветные и цветные) и непрозрачные *глазури*. Глазурь- тонкий слой стекловидного покрытия, которое наносится на поверхность глиняного изделия. Глазурованные керамические изделия с росписью обжигают, как правило, в два приема. Первый - утильный - обжиг придает прочность и твердость черепку. Второй обжиг - окончательный - закрепляет роспись и глазурь.

Особое место в искусстве керамики занимают центры, создающие глиняные игрушки. Их лепят вручную и расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. Во многих центрах роспись производят клеевыми красками, она не требует обжига (подсушивание и обжиг полуфабриката не исключены). Лишь отдельные промыслы игрушку изготавливают по той же технологии, что и посуду, с глазурованием и обжигом. В игрушках повторяются изображения людей, животных и птиц.

Наиболее известные керамические промыслы России : *Гжель, Скопин, Дымково, Каргополь.*

Гжель (Московская обл.). Это самый крупный и известный в России керамический промысел. Возник в 17 веке. Продукция: разные виды керамики, в т. ч. фарфор. Основное изделие: посуда (чашки и чайники), панно и статуэтки. Сюжетный рисунок: цветы, птицы, деревья, архитектурные сооружения. В росписи преобладает синий и золотой цвета на белом фоне.

Скопин (Рязанская обл.). Фигурная посуда, например, в виде рыб, льва, птиц и игрушка в виде разных животных, в т. ч. полуфантастических. Основная палитра глазури: коричневая, зеленая и желтая.

Дымково (Кировская обл.). Глиняная игрушка в форме свистулек. Материал: красная глина. Основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, медный. Фон: белый. Свистульки изготавливают в виде разных зверей.

Каргополь (Архангельская обл.). Глиняная игрушка в виде фигур зверей, разных сказочных персонажей, деревенских жителей. Чаще других вылепляют фигурки зверей. Цвета: синий, коричневый, зеленый, красный. Особенность: лепка несколько примитивная, упрощенная, фигурки людей приземистые.

1.3 Художественная резьба.

Художественная резьба по дереву.

Резьба по дереву - вид декоративно-прикладного искусства (также резьба является одним из видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным делом), а также искусства в целом (это старинный народный промысел).

История резьбы по дереву насчитывает многие тысячи лет. Со времен появления деревянного зодчества, являющегося одним из древнейших способов строительства жилья, ведет отсчет и история возникновения резьбы по дереву. Извечное стремление человека к красоте и украшательству своих жилищ и предметов быта вылилось в удивительное умение сделать любой кусочек дерева уникальным произведением искусства. Резьбой по дереву украшались дверные и оконные наличники, деревянные ложки и другая посуда, музыкальные инструменты и еще многие и многие предметы.

История развития резьбы по дереву неразрывно связана с историей развития культуры и мировоззрения общества, именно поэтому в каждой стране резьба по дереву совершенно разная, существуют разные техники и стили.

Выделяют следующие типы резьбы:

сквозная резьба - пропильная и прорезная резьба

глухая резьба - рельефная и плосковыемчатая резьба

скульптурная резьба

домовая резьба- может сочетать в себе сквозную резьбу, глухую резьбу, скульптурную резьбу

Сквозная резьба подразделяется на собственно сквозную и накладную, имеет два подвида:

прорезная резьба - сквозные участки прорезаются стамесками и резцами

пропильная резьба- фактически то же самое, но такие участки выпиливаются пилой или лобзиком

Глухая плосковыемчатая резьба характерна тем, что её основой служит плоский фон, а элементы резьбы углубляются в него, то есть нижний уровень резных элементов лежит ниже уровня фона. Выделяют несколько подвидов такой резьбы:

контурная резьба - самая простая, единственным её элементом является канавка. Такие канавки-желобки и создают рисунок на плоском фоне. В зависимости от выбранной стамески канавка может быть полукруглой или треугольной. Полукруглая прорезается полукруглой стамеской, а треугольная резцом-уголком, угловой стамеской или ножом в два приёма.

скобчатая (ногтевидная) резьба - основным элементом является скобка (внешне похожа на след, оставляемый ногтем при надавливании на любой мягкий материал, отсюда и пошло название ногтевидная) - полукруглая насечка на плоском фоне. Делается такая насечка полукруглой стамеской в два приёма: сначала стамеску углубляют в дерево перпендикулярно поверхности, а затем под углом на некотором расстоянии от первого надреза. В результате получается так называемая скобка. Множество таких скобок разных размеров и направлений и создаёт рисунок или его отдельные элементы.

геометрическая резьба (трёхгранная, трёхгранновыемчатая) - имеет два основных элемента: колышек и пирамиду (заглубленная внутрь трёхгранная пирамидка). Выполняется резьба в два этапа: наковка и подрезка. Сначала резцом накалывают (намечают) сектора, которые необходимо срезать, а затем подрезают их. Выполняют все элементы ножом-косяком. Многократное использование пирамид и колышком на разных расстояниях и под разными углами даёт великое множество геометрических фигур, среди которых различают: ромбы, витейки, соты, цепочки, сияния и т. д.

чернолаковая резьба - фоном служит плоская поверхность покрытая чёрным лаком или краской. Как в контурной резьбе прорезаются канавки на фоне, из которых и строится рисунок. Различная глубина канавок и их разный профиль дают интересную игру светотени и контраста чёрного фона и светлых прорезанных канавок.

Глухая рельефная резьба характерна тем, что элементы резьбы находятся выше фона или на одном уровне с ним. Как правило, в этой технике выполняются все резные панно. Выделяют несколько подвидов такой резьбы:

плоскорельефная резьба с подушечным фоном - можно сравнить с контурной резьбой, но все края бороздок заоваливаются порой с разной степенью крутизны (со стороны рисунка более резко, со стороны фона постепенно, отлого). За счёт таких заоваленных контуров фон кажется сделанным из подушек, отсюда и пошло название. Фон находится на одном уровне с рисунком.

плоскорельефная резьба с выбранным фоном - та же резьба, но только фон выбирается стамесками на уровень ниже. Контурные рисунка заоваливаются также.

абрамцево-кудринская резьба(кудринская) - зародилась в усадьбе Абрамцево под Москвой, в деревне Кудрино. Автором считают Василия Ворноскова. Резьба отличается характерным «кудреватым» орнаментом - вьющимися гирляндами лепестков, цветов. Часто используются такие же характерные изображения птиц и животных. Как и плоскорельефная, бывает с подушечным и выбранным фоном.

Скульптурная резьба характерна скульптурным изображением отдельных фигур (или групп фигур) людей, животных, птиц или других объектов. Фактически, является самым сложным видом резьбы, поскольку требует от резчика объёмного видения фигуры, чувства перспективы, сохранения пропорций.

Отдельным подвидом её считается *богородская резьба*. Так же разновидностью скульптурной резьбы можно считать искусство резьбы бензопилой, приобретающее всё большую популярность как среди резчиков, так и среди ценителей прекрасного. В последнее время также все большую популярность получает создание скульптур на различных копировально-фрезерных станках.

Домовая резьба - метод украшения экстерьера дома посредством вырезания на внешних деревянных элементах разнообразных фигур и орнаментов.

В домовой резьбе нашли применение практически все виды деревянной резьбы: *прорезная, накладная, рельефная, скульптурная, плоскорельефная*. Преимущественное использование того или иного вида резьбы в различных регионах России определялось укоренившимися традициями.

Истоки домовой резьбы уходят своими корнями в глубокую древность. В Древней Руси её, прежде всего использовали для привлечения могучих светлых сил чтобы защитить дом человека, его род, хозяйство от вторжения злых и тёмных начал. Тогда существовала целая система как символов, так и знаков, защищающих пространство крестьянского дома. Наиболее яркой частью жилища всегда были - карнизы, наличники, крыльцо. Резной орнамент - набор наиболее устойчивых символов, знаков - так называемый «овеществлённый» миф.

Резьба по камню

Резьба по камню - процесс придания камню требуемой формы и внешней отделки при помощи распиловки, токарной обработки, сверления, шлифовки, полировки, операций доводки (травления, парафинирования и т.п.), гравировки (резцом, ультразвуком). Это один из самых увлекательных и трудоемких видов декоративно-прикладного искусства, который пользовался большой популярностью, как в древние времена, так и в наши дни. В настоящее время за счет развития технологий методики резьбы по камню постоянно совершенствуются. Резьба по камню применялась на всех этапах истории материальной культуры стран и народов мира, особенно широко в архитектуре, скульптуре, декоративном и ювелирном искусстве.

Резьба по кости

Резьба по кости является самым древним видом декоративно-прикладного искусства. Еще на заре своей истории человек делал из костей животных не только иглы, наконечники стрел, гребни, скребки и другие необходимые вещи, но и ювелирные украшения, сакральные предметы. С течением времени интерес к изделиям из кости не только не угас, но даже возрос, окончательно перейдя из области необходимого, в область искусства, достатка и роскоши.

Древние люди использовали бивни как топливо, изготавливали наконечники стрел, украшения, ритуальные предметы. Со временем резьба по кости выделилась в самостоятельный вид художественного творчества. Была распространена в декоративно-прикладном искусстве Востока, Греции, Рима, Византии. Расцвет резных костяных изделий пришелся на X-XI века.

Резьба по кости может быть *ажурной, рельефной, объемной*. Готовое изделие может быть и выгравировано, а может и сочетать в себе разные виды резьбы по кости.

1.4 Батик

Батик (batik) - индонезийское слово. Часть слова -tik на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»; -ba - хлопчатобумажная ткань. В переводе с индонезийского оно означает «капля воска». Membatik- рисовать, покрывать каплями, штриховать.

Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань, не пропускают через себя краску, т.е. «резервируют» от окраски отдельные участки ткани.

Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань - шёлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Существует несколько видов батика - *горячий, холодный, узелковый, свободная роспись*. Они отличаются способом резервирования ткани.

Горячий батик

В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом[. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот

способ используется в основном для раскрашивания хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски.

Холодный батик

Холодный батик в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал. Его можно приготовить в домашних условиях, но есть и готовые резервы. Обычно используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром (бензиновые), либо используются резервы в тюбиках, которые оснащены удлинённым носиком.

Свободная роспись.

Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шёлка и синтетических волокон производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом.

Свободная роспись с применением солевого раствора

Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом.

Техника сибори

«Сибори» — так называемый складной батик. Результат достигается также путём перевязывания и окрашивания, но более предсказуем, так как ткань складывается определённым образом. Эта техника имеет японские корни.

Техника «бандан»

Техника узелкового батика «бандан». Один из его видов — техника «планги» — был распространён в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «горохов». При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости».

1.5 Гобелен.

Гобелен - один из видов декоративно-прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Слово «гобелен» (gobelin) - французского происхождения (от фамилии семейства Гобеленов, в XVII в. открывшими производство гобеленов). В классическом представлении гобелены — это декоративные ткани, вырабатываемые ручным способом, с сюжетными и орнаментальными композициями. Первоначально гобелены, тканые безворсовые ковры, назывались шпалерами.

В сути ручного ткачества лежит техника так называемого полотняного переплетения основы и утка (челнок). В качестве ткацкого станка можно использовать обычную деревянную раму, на которую натягиваются нити. Нити основы должны быть прочными и не тянуться, например, льняные. Самое главное при плетении гобелена - соблюдение определённого расстояния между нитями. Это позволяет создать правильный и чёткий рисунок. Затем под эти нити подкладывается картон с различными изображениями, который может служить ориентиром для создания рисунка.

Гобелены выполнялись из шерсти, шёлка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы: отдаётся

предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон, в меньшей степени применяются натуральные материалы.

1.6 Ковроделие.

Ковроделие - вид творчества, существующий с тех времен, когда человек научился обрабатывать и использовать в быту шерсть животных. Первыми достоверными указаниями на изготовление ковровых изделий являются дошедшие до наших дней рисунки ткацких станков на монументах в Др.Египте, которые относятся к XIV в. до н. э. Археологические и этнографические источники указывают на существование ковроделия у греков, персов и мидян еще в античные времена. С середины XVI века Восток (Персия, Индия, Китай) снабжал коврами многие королевские дворы и аристократические дома Европы. Одна только Франция тратила на закупку ковров столько средств, что это стало существенно подрывать ее экономику. Генрих IV даже основал собственное ковровое производство, чтобы хоть как-то остановить отток денег из французской казны в Азию.

Спустя столетия классическая техника ручного плетения ковров не претерпела никаких изменений. В течение долгого существования ковроткачества выработались разнообразные типы ковровых изделий, композиция и орнамент которых напрямую зависит от методов их производства. Основа художественного оформления ковровых изделий представляет собой единство таких составляющих как композиция, орнамент и колорит. Как правило, общий колорит ковра ручной работы определяют один или два доминирующих цвета. В ковровых изделиях может быть задействовано до тридцати цветовых оттенков.

Выделяют два типа ковров ручной работы: *войлочные ковры и тканые ковры.*

Войлочные ковры

Существуют два типа войлочных ковров: *валяные изделия и ковры с мозаичным узором.* Большинство современных исследователей склоняются к мнению, что выделка валяных изделий предшествовала производству мозаичных ковров.

Для выделки коврового *изделия с валянным узором* применяется расчесанная и предварительно окрашенная непряденая шерсть. Как правило, узор выкладывается с помощью цветной шерсти, а уже во время валки группы шерстинок разных цветов связываются друг с другом, что обеспечивает прочность ковра, а также гармоничный синтез узора и фона. Подобная техника производства предоставляет возможность получать ковры, отличающиеся своим высокими эстетическими качествами.

Мозаичные войлочные изделия изготавливаются с помощью вырезанных разноцветных элементов, которые сшиты согласно композиции ковра. Обычно места стыков форм зашиваются тесьмой, которая может быть однотонной или иметь несколько разных цветов. Так как рисунок выделяется из готового войлока, а затем сшивается, узор коврового изделия не подвергается изменениям, которые могут получить ковры из мягких тканей во время валки или в бытовом пользовании. Пришиваемая тесьма позволяет значительно увеличить срок службы ковра, она также применяется в качестве улучшения декоративных свойств изделия.

Тканые ковры

Изделия такого типа различаются по способам своего производства и делятся на 3 вида: *ворсовые, безворсовые и махровые*. Ткань изделия выделяется из связанных нитей, которые располагаются перпендикулярно по отношению друг к другу.

В процессе производства *безворсовых* ковровых изделий нити основы (то есть те, что расположены по всей длине ковров) замыкаются утком (нитками, идущими по ширине). Связываясь с вертикальными нитями, утка создает художественный орнамент ковра. Ткань подобных изделий является гладкой, а узор лицевой стороны аналогичен изнаночной.

Отличительной особенностью *ворсовых* ковров является то, что лицевая сторона изделий включает небольшие узлы шерстяной пряжи, которые завязываются между каркасными нитками на каждые две пряди, идущими по длине ковра. Узлы разных цветов сцепляются по ширине изделия и ровно отрезаются, что позволяет получить правильную поверхность, укрывающую горизонтальные и вертикальные нитки на лицевой стороне. Плотность ворсовых изделий напрямую соотносится с числом узлов на поверхности коврового изделия. Чем выше показатель плотности изделия, тем сложнее и богаче выходит его художественный орнамент. Применение в ковроткачестве толстой пряжи приводит к производству изделий с низкой плотностью, и напротив – чем меньше по своему размеру пряжа, тем более плотной выходит ткань ковра.

Техника выделки *махровых* изделий идентична работе по изготовлению ворсовых ковров, только узлы ставятся намного реже. Длина ворса махровых ковров колеблется от 15 до 40 мм, что позволяет изделиям получать мягкую и высокую поверхность.

На всем протяжении длительного развития ковроткачества устанавливались характерные для разных типов ковров способы оформления композиции и орнамента, которые всегда были взаимосвязаны с техникой производства, используемыми материалами и назначением изделий.

1.7 Лоскутное шитьё.

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика (также *пэчворк*, от англ. patchwork - «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов») - вид художественного творчества, в котором из кусочков ткани (лоскутков) по принципу мозаики сшивается цельное изделие. В процессе работы создаётся полотно с новым цветовым решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также в технике лоскутного шитья объёмно-пространственные композиции. Все швы стачивания в лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне.

Сборка полотна из лоскутов, аппликация из ткани, стёганые изделия издавна существовали независимо друг от друга у многих народов мира. Вероятно везде, где человек работал с тканью, возникала необходимость использовать обрезки и выпады кроя, и лоскутное шитьё появлялось в том или ином виде. Известен египетский орнамент, созданный из кусочков газельей кожи около 980 года до н. э. В Европе большой популярностью лоскутное шитьё стало пользоваться в XVI веке. Когда в Англию начали поступать красочные ткани разнообразных узоров из индийского хлопка. Ткань была очень дорогой, поэтому использовались обрезки кроя для создания лоскутных полотен. Лоскутные покрывала, декорированные вышивкой или набойкой, считались украшением интерьера. В России и в Северной Америке эта техника стала популярна среди простых людей в XVII веке. В переработку шли фрагменты одежды. В 70-х годах XX века в Америке интерес к лоскутному творчеству возродился. Этот вид декора стал применяться в отделке интерьера.

Виды лоскутного шитья.

Традиционный пэчворк (англо-американское лоскутное шитьё) - создание цельного полотна из отдельных лоскутков, сложенных в геометрические узоры. В этой технике можно создавать как большие полотна так и маленькие.

Крэйзи пэчворк (сумасшедший лоскуток) - разновидность пэчворка, в котором соблюдается технология изготовления лоскутных полотен с использованием произвольных (неправильных) фигур, кривых полос и аппликаций. Кроме того швы здесь маскируются тесьмой или вышивкой, а само изделие (покрывало, подушка, панно, сумка, одежда) обильно декорируются лентами, бусинами, кружевом и другой фурнитурой.

Вязаный пэчворк - Ещё одна разновидность традиционного пэчворка, где используется несколько иная технология соединения лоскутов. Здесь

отдельные фрагменты привязываются друг к другу с помощью контрастной нити и вязального крючка.

Японский пэчворк - технология лоскутного шитья, объединившая восточные и западные традиции. В ней активно используется стежка, а предпочтение отдается шелковым тканям, из которых можно изготовить и лоскутное покрывало, и панно, и одежду. В основе узоров лежат традиционные геометрические формы: квадраты, треугольники, ромбы, уголки.

Квилтинг. Считается, что квилтинг - это более широкое понятие, чем пэчворк. Однако в дословном переводе «квилтинг» – стеганое полотно. Это технология создания узоров с помощью стежки, когда между двумя полотнами прокладывается мягкая прокладка из синтепона, ваты или ватина, а узор вышивается машинной строчкой. Созданное в технике квилтинга объемное покрывало или одеяло выглядит более элегантно, чем просто собранное из лоскутов. С равным успехом возможно использовать эту технику и при изготовлении диванных подушек, обивки для мебели, одежды.

1.8 Кружевоплетение.

Кружево - текстильное изделие с орнаментальным оформлением (ажурным узором), образующимся за счёт переплетения; имеет декоративное значение. Кружево используется в оформлении одежды (воротники, манжеты, женское нижнее бельё); изделие может быть целиком изготовлено из кружева - платье, блуза, шаль, пелерина, шарфик, перчатки, накидка. Кружева широко применяются в оформлении интерьера: в виде декоративных панно, скатертей, занавесок (тюлей), постельного белья (подушки, покрывала), салфеток и подстаканников. Кружевоплетение является одним из видов декоративно-прикладного искусства и народного художественного промысла.

Изначально кружевоплетение зародилось в Европе во второй половине XVI века, поскольку именно с этим периодом связывают появление первых металлических булавок, без которых сплести кружево невозможно.

По местам создания европейское кружево различается на следующие виды: Итальянское, Бельгийское, Французское, Английское, Испанское, Датское, Ирландское.

В России коклюшечное кружевоплетение зародилось в XVII веке. Все началось с копирования европейских работ, а затем преобразовалось в самобытное уникальное искусство, выражающееся в богатстве орнамента и изобретательности технических приемов. Центров кружевоплетения, как и в Европе, в России было несколько : Вологда, Кукарка, Елец, Михайлов,

Балахна, Ярославль и др. Каждому из центров кружевоплетения были присущи свой стиль и свои особенности. Русское кружево по праву получило мировое признание. Современное кружевоплетение как вид декоративно-прикладного искусства сохраняет и развивает традиции прошлого.

По технике исполнения кружево бывает *плетёным* (на коклюшках или челноком-фриволите), *шитым* (с использованием иглы), *узелковым* (*макраме*), *вязаным* (на спицах или крючком). Кружево создаётся в том числе и машинным способом.

1.9 Вязание.

Вязание - процесс изготовления полотна или изделий (обычно элементов одежды или предметов интерьера) из одной или нескольких нитей путём изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных инструментов вручную (вязальный крючок, спицы, игла, вилка) или на специальной машине (механическое вязание). Вязание, как техника, относится к видам плетения.

Вязание является одним из древнейших видов рукоделия. Вязаные носки, найденные в коптских гробницах, датируются IV-V вв., самые древние (III в., эпоха Прато-Наска) вязаные вещи Нового света обнаружены в Перу. Высокое качество исполнения вещей из могил коптов (так называют египетских христиан) позволяет считать, что техника вязания была известна гораздо раньше. Существует мнение, что благодаря коптам вязание проникло в Европу.

В Скандинавии в эпоху викингов практиковалась техника вязания иглой, вид создания полотна деревянной или костяной иглой, которое в отличие от трикотажного, связанного крючком или спицами, невозможно распустить, потянув за кончик нити. Археологические находки фрагментов вещей, выполненных в этой технике из Англии (Коппергейт), Финляндии (Кокомаки), Германии (Маммен), Норвегии (Осло), России (Новгород) датируются X-XI веками. Способов "вязания" иглой насчитывается около тридцати.

Во Франции вязание стало очень популярным, а также было неплохим заработком еще в XIII ст. И тогда же, появился, вязаный берет - головной убор в Шотландии. В те времена вязание считалось мужским занятием.

Выделяют виды вязания:

по типам инструментов: *вязание на спицах и вязание крючком; вязание крючком на вилке;*

по типу вязаного полотна: *ажурное (гладкое ,рельефное) ,плотное (гладкое ,рельефное);*

по цвету: *одноцветное; многоцветное.*

В последние годы мировые дизайнеры стали использовать эту старинную технику. Появился ряд предметов интерьера с использованием приемов вязания (кресла, диваны, светильники и т.д.).

1.10 Вышивка.

Вышивка (вышивание) - общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до тончайших материй - батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, пальцы, ножницы.

Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Для шитых аппликаций (разновидность вышивки, часто с рельефным швом) используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно.

Страсть к украшению себя и своей одежды с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды свойственна человеческой природе, даже в первобытном, полудиком её состоянии; так, например, краснокожие индейцы украшают одеяла различными вышивками; лапландцы на своей одежде из оленьей кожи вышивают самые разнообразные узоры. Вышивание известно было в глубокой древности, и, как многих других отраслей искусства и науки, колыбелью его был Восток. В Азии это искусство широко процветало уже гораздо ранее того, чем оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивания Минерве, Афине-Палладе. Более развитое искусство вышивания заимствовано греками у персов, когда во время походов Александра Македонского они познакомились с роскошью азиатских народов.

Так как древние народы были пастухами, то и первые ткани и вышивки выделывались из шерсти. Впоследствии, когда в Египте открыты были волокнистые свойства некоторых растений, преимущественно пеньки и льна, из них стали выделывать ткани, которые по своей белизне

оказались особенно подходящими к великолепию религиозных обрядов и для этой цели употреблялись у всех древних народов. Позднее в Индии найдено было хлопчатобумажное растение, и там начали делать тончайшие ткани, по которым вышивали шерстяными, бумажными и, наконец, золотыми нитками.

Вышивают нитками, бумагой, шерстью, шёлком, золотом, серебром, с использованием бус, бисера, стекляруса, иногда настоящего жемчуга, самоцветных камней, блёсток.

Способы вышивания: *машинная вышивка; ручная вышивка.*

Методы вышивания:

по цветам - последовательное вышивание по цветам, при котором путь нитки проходит по всей непрерывной области данного цвета в вышивальной схеме. Вышивание по цветам удобно для схем с большим количеством цветов.

рядами (парковкой) - вышивание цвета ограничено одним рядом и не продолжается, пока ряд не будет закончен полностью. Вышивание рядами подходит для более простых схем с небольшим числом цветов.

Виды вышивания: *вышивка крестом; вышивка гладью; ажурная вышивка (вышивка Ришелье); вышивка синелью; вышивка лентами; вышивка золотом (золотыми нитями); вышивка бисером; нитяная графика (изонить); аппликация.*

Вышивка крестом - это способ вышивания рисунка на канве с помощью иглы и цветных нитей мулине, шелка или других нитей для вышивания, в том числе шерстяных, используется техника в полный крест или полукрест.

Вышивка гладью - вид вышивки, в которой стежки наносятся на ткань, полностью заполняя гладь полотна. В этой технике применяются различные виды швов и приёмов. Например: плоская гладь — является двухсторонней, стежки плотно укладываются друг другу; теневая гладь — выполняется нитками разных цветов.

Вышивка шёлковыми лентами - способ вышивания какого-либо рисунка на канве различной плотности с помощью иглы и цветных шёлковых лент. В качестве основы очень часто используют вязаные полотна и ткань. Особенность этой техники вышивки в том, что она придает рисунку объёмность.

Вышивка шёлковыми лентами появилась в Франции в XIV в. Сначала знатные дамы стали украшать свои платья, оформляя корсажи мелкими розочками "а ля рококо", листьями и множеством разбросанных цветов с жемчужинами и хрусталиками. Затем настал черед белья. Оно становилось все более роскошным и утонченным. Из Франции этот вид вышивки перекочевал на острова в Англию. А оттуда разошелся по всем странам бывшей Британской империи. Вместе с переселенцами из Старого Света

он попал в Америку, где быстро завоевал популярность. Расцвет искусства пришелся на 70-е годы XIX столетия. К тому времени вышивку можно было увидеть не только на платьях, но и на зонтиках, абажурах, стеганных одеялах, безделушках для дома и шляпах.

Вышивка бисером известна еще с глубокой древности. С давних времен российские умелицы восхищали своим великолепным мастерством вышивания, сначала жемчугом, затем в середине 17 века — цветным стеклянным бисером. Стеклярусом украшалась одежда, вышивались картины, сумочки, шкатулки и т. д.

Ажурная вышивка (вышивка Ришелье)- вышивка, выполненная по свободному, обрзанному контуру, в которой отдельные элементы узора соединяются перемычками (бридами). Стежки в технике ажурной вышивки можно выполнять как вручную, так и на швейной машине. Расцвет Европейской ажурной вышивки приходится на XIV-XV столетие, когда вся Италия, затем Франция, а за ней и другие страны Центральной Европы были охвачены модой на кружевную ажурную вышивку.

Вышивка синелью. Синель -это бархатистые шелковые шнурки, которые используют для вышивания или создания бахромы. Синелью также называют узорную вышивку этими ворсистыми шёлковыми нитями и ткань с определённым рисунком ворса. В XVIIIв. таким видом вышивки декорировали ткани для обивки стен в интерьерах в Стеклярусном кабинете Китайского дворца в Ораниенбауме.

Нитяная графика (варианты названия: *изонить, изображение нитью, ниточный дизайн*) - современная графическая техника, получение изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания иногда используется также бархат (бархатная бумага) или плотная бумага. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, акриловые и другие. Также можно использовать цветные шёлковые нитки.

Вышивка золотом (золотыми нитями). Искусные рукодельницы в старину вышивали нитью из золота так, как это делают при обычной вышивке - пропускали нить через ткань. Позднее, более распространенным стал способ вышивки в «прикреп», когда золотые нити располагаются на ткани параллельными рядами и прикрепляются поперечными стежками с помощью шелковой нити, которая могла быть золотистого цвета и становиться малозаметной на готовом изделии. Или же, наоборот, применяли шелковую нить контрастного цвета и, в этом случае, ложась на нить из золота, она дает отблеск и нижней нити передается оттенок прикрепляющей.

В вышивке золотом применяют технику «шитья по карте». Такая техника обычно используется при вышивке геометрических и растительных узоров, орнаментов и различных букв. Для этого сначала

вырезают необходимые элементы узора из какого-либо плотного материала, например, картона или кожи, далее наклеивают на ткань в соответствии с нужным рисунком и после этого их обшивают золотой нитью в «прикреп».

Вышивка золотой нитью зародилась на Востоке, свидетельством этого являются первые археологические находки расшитых, вернее, сотканых из золотой нити предметов, которые датируются 6-5 вв. до нашей эры. Со временем это искусство распространилось по территории Сибири, Кавказа, Поволжья, Азии и Европы. Ученым часто встречаются предметы, вышитые золотой нитью, которые они находят в погребениях, датированных 1-4 вв. нашей эры. Такая техника вышивки применялась как для украшения культовой одежды и предметов религиозного назначения, так и для украшения обычной одежды и различных декоративных элементов интерьера.

На Руси золотое шитьё появилось около десяти веков назад и пришло оно из Византии. Нитки для золотого шитья изготавливались из золота, расплющенного в тонкие пластинки и нарезанного на очень узкие полоски.

Аппликация - это один из распространенных способов, позволяющих создать уникальный оригинальный рисунок вышивки. Аппликация предполагает заполнение больших площадей с использованием вырезанных кусочков ткани, которые нашиваются на схему. Данная технология весьма экономична, она используется для уменьшения количества стежков. Как правило, эта техника используется в машинной вышивке.

Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды, обуви, предметов быта, жилища, применяемым и поныне у многих народов. Возникновение аппликации относится к древнейшим временам и связано с появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных. Подлинного расцвета аппликационные работы достигли в XVI в. в Италии и Испании в церковном одеянии. Они характерны повторением одного и того же мотива и контрастными сочетаниями тонов. Аппликация позволяла делать орнамент более четким.

1.11 Декупаж.

Декупаж (фр. decouper - вырезать) - техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету с дальнейшим покрытием лаком.

Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели. Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Европе, когда в моду вошла мебель,

украшенная инкрустациями в китайском или японском стиле. Венецианские мастера искусно вырезали изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали для защиты 30-40 слоями лака. Путём такой аппликации мебельщики имитировали дорогие восточные инкрустации, что было значительно дешевле, однако, пользовалось не меньшим спросом. Впоследствии это искусство в Италии стало именоваться *Arte povera* («искусство бедных»). Ныне такая мебель крайне редка и стоит очень дорого, и этому стилю подражают многие современные мебельные дизайнеры.

В Англии декупаж вошёл в обиход широких слоёв населения в Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились доступные листы с отпечатанными коллекциями для вырезания, и декупаж проник почти в каждый дом. К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для работ использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов, пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Из Англии декупаж в качестве хобби проник в Америку, где был широко известен между Первой и Второй мировыми войнами.

Зародившись как искусство имитирования художественной росписи и инкрустированных поверхностей при помощи вырезок из бумаги, сегодня декупаж - это целое течение декорирования и искусства, объединяющие широкий спектр техник, эффектов и стилей работы.

Декупаж - универсальное искусство декорирования, которое во многом зависит от тенденций в сфере дизайна интерьеров и благодаря гибкости техник «подстраивается» под запросы и индивидуальные предпочтения.

В настоящее время эта старинная техника вновь стала модной и широко популярна в различных странах. Ее используют при декорировании мебели и предметов интерьера (подносов, часов, шкатулок, посуды и т. д.).

Виды декупажа.

Выделяют пять видов декупажа - *прямой(классический), обратный, художественный (дымчатый декупаж), объемный и декопатч*. Все они кардинально отличаются между собой, но объединены базовой техникой.

Прямой, или классический декупаж - декорирование, во время которого изображение приклеивается непосредственно к поверхности любого типа, ровно, гладко и качественно при помощи сухого, мокрого или горячего способа в зависимости от того, используются декупажные карты, рисовая бумага или салфетки.

После приклеивания изображения поверхность изделия покрывается лаком в несколько слоев и шлифуется до тех пор, пока не образуется абсолютно гладкая текстура. В зависимости от художественной задачи,

поверхность и сам мотив дополнительно обрабатывают - тонируют, состаривают.

Обратный декупаж - техника декорирования прозрачных поверхностей, в основном стекла, во время которого мотив приклеивается с обратной стороны. При работе со стеклом вся последовательность идет в обратном порядке, ведь обрабатываемая поверхность находится перед лицевой стороной картинки.

Художественный, или дымчатый декупаж - имитация полноценной художественной росписи. В зависимости от художественно цели применяют различные техники и эффекты для полного соединения фона и наклеенной картинке в единое художественное полотно.

Объемный декупаж - это техника создания росписи с рельефной, объемной поверхностью, близкая к смеси живописи и рельефа, барельефа в скульптуре. Объем создают при помощи структурной пасты, ткани или натуральных материалов вроде яичной скорлупы.

Декопатч - это разновидность декупажа, которую также называют декупажем в стиле печворк. Декорируемую поверхность украшают не мотивами, а полностью заполняют фрагментами бумаги для имитации лоскутного одеяла. Выполняют работу обычно специальной бумагой для декопатча, которая имитирует фактуру ткани или рисунок отдельных натуральных мехов и материалов, но декопатч можно выполнить и с помощью обычных средства для декупажа.

Декоративные эффекты в декупаже.

В декупаже кроме собственно наклеивания мотивов активно используют вспомогательные декоративные эффекты, которые позволяют добиться желаемой эстетичности текстуры поверхности. К базовым эффектам декупажа принадлежат техники состаривания (*потертость, кракелюр, патинирование*), *оттенение, тонирование и золочение (поталь)*.

Эффект потертости помогает достичь зрительного ощущения уже использованной, потертой с течением времени поверхности и принадлежит к техникам состаривания наряду с кракелюром и патинированием. Чаще всего потертости нужны для декорирования в стиле шебби-шик, чтобы создать ощущение богатой истории.

Наносят потертости, натирая воском перед окрашиванием желаемые участки поверхности и затирая их наждачной бумагой после ее высыхания.

Кракелюр - это создание искусственного растрескивания для визуального эффекта старинной текстуры. Его делают при помощи специальных лаков, которые наносятся между двумя слоями, как правило, контрастной краски (фоновая - цвет будущих трещин). После просушивания верхнего слоя, на поверхности в результате воздействия

состава для кракелюра проступают трещины желаемых размеров и форм. Существуют однофазные, двухфазные средства для кракелюра, разные техники нанесения мазков, которые определяют характер трещин и их размер.

Патинирование - имитация затемнения поверхности, которая в естественном виде выглядит как изменения цвета в результате частого контакта с руками. Чаще всего патину, которая бывает как темной, черной, так и цветной или металлической, наносят на грани и углы.

Оттенение, или нанесение теней - это прием, при помощи которого пастель или краски наносятся сухой кистью, губкой для маскировки границ рисунка и смягчения линий на приклеенном мотиве. Тени наносятся в зависимости от тона поверхности, на которую приклеен мотив и позволяют создать мягкий переход или более гармоничный эффект приглушенной росписи. Чаще всего применяют в обратном декупаже на декоративных тарелках.

Тонирование - нанесение цветных пятен или колорирование уже декупажированной поверхности, в том числе обработка лаком с добавлением блесков или мелких частиц. Выполняется с той же целью, что и оттенение, но для изменения или придания вариативности, живописности цветовой палитре.

Поталь, золочение и серебрение - это обработка уже приклеенного изображения или поверхности основы при помощи золотых, серебряных или других металлических красок или листов-аналогов сусального золота, которые придают эффект драгоценной инкрустации.

Заключение.

Из многих художественных средств, пожалуй, наибольшее эстетическое воздействие оказывают произведения декоративно-прикладного искусства. Их роль наиболее значительна в создании эмоционального насыщения пространства.

Сегодня объекты декоративно-прикладного искусства и дизайна (предметы, произведенные большими или малыми сериями) сосуществуют в современных общественных и жилых интерьерах. Количество объектов декоративно-прикладного искусства в современном интерьере уменьшается, но роль их, как источника положительных эмоций и визуального акцента увеличивается.

Разнообразны способы и приемы использования произведений декоративно-прикладного искусства при создании гармоничного интерьера. Использование новейших материалов, применение старых,

расширение способов обработки дают художникам, архитекторам безграничные возможности для творческих поисков.

Литература.

- 1.** Моран А. История декоративно-прикладного искусства. - М.: Искусство, 1982.
- 2.** Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. - М.: Владос, 2004.
- 3.** Варава Л.В. Современная энциклопедия декоративно-прикладного искусства. - М.: БАО, 2012.
- 4.** Величко Н. К. Русская роспись. Техника. Приёмы. - М.: АСТ-Пресс книга, 2013.
- 5.** Жемчугова П. П. Декоративно-прикладное искусство.- СПб.: Литера, 2006.
- 6.** Клиентов А. Е. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2007.
- 7.** Соколов М., Соколова М. Декоративно-прикладное искусство.- М.:Владос, 2013.
- 8.** Юсель С. Декупаж. Самая полная энциклопедия. - М.: АСТ-Пресс, 2014 .

Листовская Людмила Викторовна

**ИСТОРИЯ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
часть 1**

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Редактор

Корректор

Подписано в печать	.....	Формат 60x84/доля листа)
Заказ №.....	Печать ризографическа	Усл. печ. л.....
Тираж... экз.	Бумага офсетная № 1	Уч. -изд. л.....

Отпечатано в полиграфическом секторе

Издательства КГАСУ,
420043, Казань, Зеленая, 1.