

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН

**Изучение современных технологий создания художественного текстиля в
условиях проектной деятельности обучающихся 9 класса**

**Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность программы бакалавриата

**«Технология (художественно-эстетическое)»
Форма обучения очная**

Проверка на объем заимствований:
11,25 % авторского текста

Работа Кирсанов В. М. к защите
рекомендована/не рекомендована

«22» мая 2023 г.

Зав. кафедрой технологии и психолого-
педагогических дисциплин

(название кафедры)

Кирсанов В. М.

Выполнила:

Студентка группы ОФ-501/231-5- 1
Якушева Анастасия Олеговна

Научный руководитель:

старший преподаватель

Семина Маргарита Владимировна

Челябинск

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ.....	7
1.1 Анализ модных тенденций использования художественного текстиля в костюме	7
1.2. Классификация технологий художественного текстиля.	13
1.3. Описание изготовления образцов художественного текстиля с использованием техники комбинированной вышивки	22
Выводы по первой главе.....	29
ГЛАВА II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА ПО ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ	31
2.1. Характеристика проектной деятельности по технологии в 9 классе.....	31
2.2. Методические материалы для проектной деятельности по изучению художественного текстиля в 9 классе.	40
Вывод по второй главе.	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	63
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	69
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	76

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В государственном образовательном стандарте проектной деятельности отводится большое внимание. Работа над проектом поможет учащимся приобрести умения и развить способности, которые необходимы для жизни в современном обществе.

Проект по технологии может выполняться по одному из направлений учебной программы: «Технология изготовления швейных изделий», «Технология приготовления пищи», «Декоративно-прикладное творчество». Тема может быть выбрана как из предложенного списка, так и самостоятельно, в соответствии с уровнем подготовки ученика.

Проекты могут быть индивидуальными и групповыми, направлены на удовлетворение личных потребностей учащегося (украшение интерьера, подарки членам семьи, друзьям и т.д.), а также для учебных целей (изготовление наглядных пособий, украшение интерьера учебного кабинета, оформление выставки).

Работа над проектом предусматривает не только закрепление знаний, умений и навыков, но и развитие способностей к самообучению, творческих способностей.

Рассматривая текстиль, как вид декоративно-прикладного творчества, важно отметить, что текстильное искусство многогранно. Оно состоит не только из создания тканей посредством вязания, ткачества и кружевоплетения, но и из декорирования их посредством росписи, вышивки, аппликации, набойки. Причём данный вид искусства не фокусируется только на народных произведениях и народных промыслах, но и на изделиях текстильной промышленности и авторских дизайнерских работах.

Художественный текстиль включает произведения, созданные в различных декоративных техниках, имеющих множество разновидностей и отличающихся многообразием приёмов исполнения.

Текстиль играет большую роль при оформлении одежды и интерьера. Применение текстиля в интерьере дает множество преимуществ: придает завершенность пространству, создает уютную атмосферу, преображает помещение. Но, если же рассматривать текстиль в интерьере более глубоко, то важно отметить, что здесь не обойтись без специальных знаний и больших материальных затрат [14]. Использование же художественного текстиля в costume носит более локальный характер.

В наши дни, когда любая новинка в самое короткое время становится доступна широкой массе людей, большую ценность начинает приобретать эксклюзивная и необычная одежда. Поэтому мировые дизайнеры трудятся, стараясь придумать коллекции, в которых ремесло сочетается с новыми технологиями и стираются традиционные границы. Посредством различных техник создания художественного текстиля в одежде получают великолепные изделия, которые с уверенностью можно назвать настоящими произведениями искусства. Используя различные техники при декорировании одежды, мы получаем прекрасный результат. Ручная работа, благодаря своей трудоемкости и уникальности, всегда пользовалась большим спросом. Поэтому мастерство создания художественного текстиля – приобретает все большую популярность. Надевая изделие, украшенное вручную, человек подчеркивает свою индивидуальность. Ведь именно с помощью таких вещей люди создают свой неповторимый образ и свой стиль.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что использование различных современных техник при оформлении костюма становится всё более популярно, что способствует стимулированию интереса учащихся к проектной деятельности.

Вопросом создания и развития художественного текстиля занимались многие ученые и исследователи. Как самостоятельное и уникальное явление в художественной жизни России, текстиль начинают изучать с 30-х годов

XX века. Одной из первых работ в изучении этой области является труд Ф. Рогинской «Советский текстиль» [18].

В отечественном искусствознании 60-80-х годов XX века подробно освещаются теоретические вопросы художественного оформления текстильных изделий В.М. Шугаевой «Орнамент на ткани: теория и методика построения».

В.Я. Берсенева и Н.В. Романова в монографии «Вопросы орнаментации ткани» раскрывают принципы композиционного построения текстильного орнамента [8].

Работа В.Н. Козлова «Основы художественного оформления текстильных изделий» является учебным пособием для начинающих художников по текстилю [7].

Вопросы художественного оформления текстиля рассматриваются также в работах Б. Державина и С. Пестеля и СМ. Темерина.

Несмотря на то, что исследованию посвящено значительное число работ и их количество продолжает возрастать, зачастую они фрагментарны, т.е. направлены на изучение отдельных сторон этого феномена. В источниках, изучающих различные техники и виды создания художественного текстиля, не раскрывается весь процесс создания: от замысла - до конечного результата.

Таким образом, возникает противоречие между практическим запросом на разработку различных техник и видов художественного текстиля и недостатком исследований в этой области в реальной практике, что и определяет выбор темы и формулировку цели исследования.

Цель исследования: на основе анализа современных технологий создания художественного текстиля разработать методические материалы для проектной деятельности по технологии в 9 классе.

Объект исследования – проектная деятельность по технологии в 9 классе.

Предмет исследования – процесс создания художественного текстиля с использованием современных технологий.

Задачи исследования:

1. проанализировать модные тенденции использования художественного текстиля в костюме;
2. рассмотреть классификацию современных технологий создания художественного текстиля;
3. выполнить образцы художественного текстиля с использованием техники комбинированной;
4. составить характеристику проектной деятельности по технологии в 9 классе;
5. разработать методические материалы по изучению художественного текстиля в условиях проектной деятельности в 9 классе.

Работа состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, списка литературы и приложений. Материал изложен на 118 страницах, содержит 5 таблиц, 95 рисунков, 3 приложения.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, практический, констатирующий эксперимент.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

1.1 Анализ модных тенденций использования художественного текстиля в костюме

Современная модная индустрия использует огромное разнообразие различных видов художественного текстиля.

Художественный текстиль – это произведения, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства, имеющих множество разновидностей и отличающиеся многообразием приемов исполнения.

Это ткани, оформленные вручную и на производстве с использованием различных декоративных техник, но изначально понятие текстиль, имело двойственное значение.

1. Как вид декоративно-прикладного искусства. Текстиль (англ. *textile, cloth*) -ткань, вид декоративно-прикладного искусства, изделия, созданные с помощью различных методов ткачества.

2. С технологической точки зрения. Текстиль (лат. *textile* -ткань, от *texo* — тку) — изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, текстильная галантерея, крученые изделия.)

Текстиль – это материалы, изготавливаемые из пряжи или нитей, обычно на ткацком станке. А в современном мире моды и в современном декоративно-прикладном искусстве к текстилю мы можем отнести гораздо более широкий перечень видов и материалов:

1. текстильная ткань;
2. трикотаж;
3. валяные материалы;

4. нетканый текстиль.

Художественный текстиль охватывает большую область декоративно-прикладного искусства. Искусство художественного текстиля обладает большими возможностями преобразования. Современный способ обработки ткани включает в себя непосредственную связь с достижениями науки и применением высоких технологий в производстве ткани. Текстильное искусство многогранно. Оно заключается не только в создании тканей посредством ткачества и кружевоплетения, но и в декорировании их посредством росписи, вышивки, аппликации, набойки [10]. Причем данный вид искусства, не фокусируется только на народных произведениях и народных промыслах, но и на изделиях текстильной промышленности и авторских дизайнерских работах. Сейчас художественный текстиль развивается в рамках профессионального искусства в лице художников-прикладников и дизайнеров. [15].

Существует много современных технологий создания художественного текстиля, но все они имеют свое начало от классических. Так, у каждой технологии есть свои особенности, к которым можно отнести разнообразие используемых материалов, совместное использование простых и сложных соединений, добавление большего количества стекляруса, придание изысканности изделию, за счет сочетания двух и более техник в одной. Также, важно отметить, что изделия ручного труда никогда не выходили из моды и на сегодняшний день они остаются актуальными при оформлении любого вида одежды [20].

Современные технологии художественного текстиля имеют как общие, так и отличительные черты. К общим чертам можно отнести способы создания художественного текстиля, которые выполняются ручным, либо машинным способом. Художественный текстиль предполагает отражение в техниках элементов природы. Так, во многих техниках прослеживаются цветочные мотивы, использование чистых

природных оттенков в материалах, придание материалам подвижности, волнообразных и объемных форм.

Отличительной чертой будут являться технологии создания и используемые материалы.

В настоящее время в нашей стране проходит множество выставок, на которых наглядно демонстрируются целые коллекции одежды с использованием художественного текстиля. Современные художники при создании художественного текстиля используют различные техники, оригинальные фактуры, новейшие материалы, что придает вещам уникальность [28].

Так, на период с 2021 – 2023 год в моду вошло множество новых трендов, но и не все старые ушли из моды.

На пике модных трендов в коллекциях можно встретить использование в одежде техник создания художественного текстиля - кроше и макраме (Рисунок 1). Так, на открывшейся неделе моды в Милане прошел показ новой коллекции Alberta Ferretti весна-лето 2023. В эту коллекцию вошли топы с длинной бахромой, сарафаны, связанные в технике кроше и макраме, костюмы-двойки с укороченными жакетами и мини-юбками, широкие брюки, тренчи, вечерние и повседневные платья с разрезами, а также плетеные сумки и шляпы [5].

Рисунок1 - Использование макраме в создании художественного текстиля

Также, в тренде остается использование при отделке одежды пайеток и сверкающих фактур. На период с 2021 – 2023 гг. тренд на использование в одежде пайеток и металлизированных фактур снова в центре моды (Рисунок 2). Хорошо сочетаются пайеточные и любые блестящие вещи с более простыми предметами гардероба и с материалами — хлопком, денимом, трикотажем. Этот тренд можно встретить в коллекциях от Louis Vuitton до Balmain. Дизайнеры использовали сверкающий декор всюду. Усыпанные пайетками платья в пол Valentino, сияющие костюмы Chanel, топы и юбки Miu Miu прекрасно демонстрируют нам использование сверкающих элементов в мире моды [20].

Рисунок 2 - Пайеток и металлизированных фактур в художественном текстиле

Так, как в центре внимания остается проблема экологии, то и в одежде она находит свое отражение. Так в тренде остается использование лоскутной техники пэчворк, как способ создания художественного текстиля (Рисунок 3). Свои интерпретации продемонстрировали Maison Margiela, показав многослойный вариант шерстяного пальто, выполненный в этой технике, и Tod's, представив длинное пальто из лоскутов кожи и замши, имитирующее осеннюю листву. Французский Дом Chloe показал комплект с цветочными узорами, а Roksanda – макси-платье из разноцветного шелка [5].

Рисунок 3 - Использование техники пэчворк при создании художественного текстиля

Аппликация, как вид художественного текстиля, все также остается в тренде моды и приобретает все новые способы декорирования одежды. Так, аппликациям отдал предпочтение Карл Лагерфельд: в летней коллекции ома Chanel он анонсировал вещи, выглядящие словно со всех сторон обклеенные маленькими разноцветными стикерами (Рисунок 4). Платья, которые украшены полосками ткани, создающие эффект оригами, романтичные и воздушные [26]. Выглядят они оригинально, однако подобный необычный наряд не поносишь в повседневной жизни. Он подходит лишь только для торжественных выходов.

Рисунок 4 - Аппликация, как вид художественного текстиля

Модной тенденцией в этом году будут являться женственные фасоны платьев, для отделки которых активно используются вышитые элементы (Рисунок 5). Искусная вышивка добавит акцент, который оживит обычный наряд. Альберта Ферретти (Итальянский модельер) в летней коллекции предлагает летящие платья и туники с вышивкой для динамичных и современных женщин, в оттенках которых будут преобладать яркие цвета – малиновый и сицилийский апельсин [23]. Модный дом Кристиан Диор (французская компания) предлагает платья с орнаментом «туаль-де жуи», который стал одним из символов бренда. Также, модным будет считаться хлопковое платье, украшенное вышивкой ришелье.

Маркеза (британская компания) предлагает вечерние наряды, в которых преобладает вышивка бисером на платье. Дизайнеры марки сделали акцент на флористических вышивках крупных размеров.

Рисунок 5 Использование вышивки при создании художественного текстиля

Один из трендов, который хорошо проявился в осенне-зимних коллекциях – это использование при оформлении одежды перьев или бахромы. В данном тренде происходит соединение разных материалов, фактур, текстур. Подходит для стилей этно и бохо. (Приложение 1)

При оформлении художественного текстиля также возможно использование различной фурнитуры. (Приложение 1)

1.2. Классификация технологий художественного текстиля.

Ознакомившись с понятием художественного текстиля, мы выяснили, что он представляет собой различные проявления в костюме. Многие художники пытались классифицировать виды художественного текстиля, но наиболее точная и подробная классификация художественного текстиля была представлена Р. А. Гильман. В своих книгах она предлагает следующие его виды (Таблица 1):

Таблица 1 - Виды художественного текстиля по Р.А. Гильман

Виды художественного текстиля	
Классификационная группа на основе вида ДПТ	Разновидности техник создания художественного текстиля
Ткачество	Мелкоузорчатые, крупноузорчатые, сложное.
Художественная роспись тканей	Холодный батик, горячий батик, свободная роспись тканей, узелковая окраска тканей.
Вышивка	Бисером, гладью, крестом, ковровая, лентами, объемная вышивка, пайетками, ришелье, сутажная, тамбурная, трехмерная.
Аппликация	Объемная, сетчатая, рельефная, ситцевая мозаика.
Плетение	Кружевоплетение, шитое, вязаное, макраме, бисероплетение.

Отталкиваясь от классификации Р. А. Гильман мы расширили ее с учетом современных техник [6] (Таблица 2):

Таблица 2 - Виды художественного текстиля с использованием современных техник

Виды художественного текстиля	
Классификационная группа на основе вида ДПТ	Разновидности техник создания художественного текстиля
Ткачество	Узорное ткачество, ремизное, бранное, закладное, ажурное, ворсовое, поясное, гладкое, мелкоузорчатое, крупноузорчатое, сложное, перьями.
Художественная роспись тканей	Холодный батик, горячий батик, свободная роспись тканей, графическая роспись, печать, узелковая окраска тканей.
Вышивка	Вышивка простыми швами: крест, золотое шитье, ковровая бразильская гладь; вышивка различными материалами: бисерными материалами, алмазная, люневильская (с помощью крючка), шиша (индийские мотивы, с использованием крошечных зеркалец), пайетки; Вышивка с помощью шнуров: сутажная. Смешанные техники: трехмерная, объемная, бисер+пайетки, гладью+пайетками, цветы из ткани+бисер.

Пэчворк	Классический, крейзи (полная импровизация), вязаный, комбинированный техники: пэчворк+стежка, пэчворк+вышивка.
Аппликация	Декорирование отдельными деталями из ткани, вязаное, декупаж, объемная, сетчатая, рельефная, ситцевая мозаика, прозрачные вставки.
Плетение	Кружевоплетение, вязаное, макраме, фриволите (ручное кружево), прямое, косое, круговое, бисероплетение.
Оригами	Оригами, буфы, плиссировка.

Возможно использование огромного множества вариантов техник и приемов создания при отделке одежды. Мы уже рассматривали ранее классификацию технологий художественного текстиля, а теперь рассмотрим подробнее возможные варианты решений при оформлении одежды в соответствии с модными тенденциями [15].

Так, часто в изделиях используют комбинированные техники, например, ткачество и вязание. Дизайнеры модных домов также используют в коллекциях полотно ручного ткачества (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Ткачество и вязание в коллекциях

Холодный батик (Рис. 11) — самый частый способ росписи шелка. В отличие от горячего, резервирующий состав не нагревается перед нанесением. Прежде чем начинать роспись, границы рисунка обводятся резервирующим составом, который можно купить в художественном магазине. Эта техника считается наиболее подходящей для новичков и напоминает чем-то детскую раскраску. Для росписи ткани в холодной технике требуется намного меньше материалов и дополнительных приспособлений [19].

Техника горячего батика (Рисунок 7) используется обычно для грубых тканей. Резервирующий состав в данном случае состоит из воска или парафина и наносится на ткань в горячем виде, после того как рисунок готов, резервирующий состав снимается [1]. Горячий батик подразумевает многослойную покраску ткани, поэтому изображения получаются более размытые и в них нет четко прорисованных границ.

Рисунок 7 - Холодный и горячий батик

Возможно декорирование изделий кусочками зеркал, клепками, жемчугом.

Здесь используется старинная техника шиша (shisha), или вышивка с зеркалами — классическая индийская вышивка. Но этот вид вышивки можно встретить в Пакистане и Афганистане. Слово «шиша» на хинди означает небольшое стекло. Крепление происходит с помощью пришивания через отверстия, и крепление с помощью кастов или других вариантов фурнитуры [31].

Возможна расшивка жемчужными нитями, точно в разноплановом или симметричном порядке, нити в свободном провисании или еще миллион вариантов создания благородного вида изделий с помощью натурального или искусственного жемчуга [24].

Остается в моде декорирование изделий клепками или металлическими элементами разных способов крепления.

Декорирование изделий кристаллами или элементами похожими на кристаллы (Рисунок 8).

Возможны варианты использования: крупных элементов ассиметричной или симметричной формы, стеклянных граненных кристаллов, кристаллов из акрила или пластика [3].

Рисунок 8 - Техника шиша: вышивка кристаллами

В коллекциях Dolce & Gabbana мы наблюдаем множество стильных вещей, декорированных вышивкой с использованием комбинированных способов: пайетки в сочетании с гладью, кристаллы в помесь с бисером, цветы из ткани и атласных лент с применением пайеток и бисера (Рис. 9).

Рисунок 9 - Вышивка: комбинированные техники

Различные приемы комбинирования тканей (Рисунок 10).

Прием № 1: Так, например, любой оттенок цвета можно разложить на его составляющие. Если мы купим ткань малахитового цвета, разложив на составляющие, получим — желтый тон с оттенком синего. Соответственно, при сочетании ткани в одежде, синие и желтые тона будут являться цветовыми компаньонами друг другу [5].

Прием № 2

Если мы используем в изделии две разные ткани, то их вес и плотность должны совпадать.

Прием № 3

Последние годы становится актуально сочетание рисунков. При гармоничном сочетании рисунков друг с другом необходимо: одинаковые мотивы рисунков тканей компаньонов подбирать таким образом, чтобы размеры рисунков отличались (блуза в мелкую клетку, а брюки — в крупную), мотивы с разным рисунком на ткани должны обязательно совпадать по размеру [25].

Рисунок 10 - Пэчворк: комбинирование тканей

Декор из дополнительных деталей (Рисунок 11).

Техника и приемы — расшивка через бисер или элементы декора, приклеивание, настрачивание и всевозможные приемы закрепления отдельных деталей из ткани.

Рисунок 11 - Декор из дополнительных деталей

Широко используется декоративный прием — лазерная перфорация на ткани, коже и других материалах (Рисунок 12).

Возможно использование: перфорированных деталей, готовых деталей кроя — двухслойных, перфорированных, перфорированной натуральной кожи, с металлизированным покрытием (напылением), гильоширование (ручное выжигание по ткани, необходимо присутствие в ткани синтетических добавок, для оплавления края обжига) [20].

Возможно использование лент в отделке одежды.

Могут быть жесткие проклеенные, обтачные детали в виде лент, которые придадут основу конструкции и декор одновременно [17].

Декорирование одежды прозрачными вставками с помощью материалов телесного цвета — органза, разнообразные сетки и эластичные полотна разной толщины и свойств.

Рисунок 12 - Лазерная перфорация

Использование шнура, как элемента оформления (Рисунок 13).
Возможные варианты использования: плетение, сшивание, расшив, наложение по сетке и др.

Рисунок 13 - Шнур – как элемент оформления

Декор в виде спиралевидных роз, из подкройных лент по косой, одних двух или многослойных лент. Варианты оформления — втачные элементы, накладные элементы [2]. Варианты края лент по поперечной или долевой дают более жесткую форму и ломкие линии на сгибах.

Декорирование одежды накладными элементами.

Для этого можно использовать подкройные лепестки, целые цветы (Рисунок 14).

Возможные варианты оформления:

1. использование лепестков из шифона — возможно, не буленые, ручная формовка, сборка слоями, декор — расшивка бусинами, стразами и так далее;
2. оформление подкройными небулеными цветами, многослойная сборка;
3. лепестки подкройные, объемные за счет слоев, возможно наполнение лепестков дополнительным материалом [20].

При оформлении одежды можно использовать крупные декоративные элементы, драпированные детали — возможно, из целого куска ткани или

нескольких, произвольно сформованные руками и скрепленные ручными стежками [3].

Рисунок 14 - Использование цветков из ткани и драпировки

Использование ребер жесткости для создания сложных конструктивных решений. Возможно использование ленты ригелин, косточек из пластика или металла (пружины), и других подобных материалов. Необходимо, чтобы выбранные материалы были жесткими и упругими [20].

Декорирование или конструирование деталей в технике «оригами» (Рисунок 15).

Необходимо, чтобы выбранный для работы материал мог держать форму и сгибаться подобно бумаге.

Одежду возможно декорировать объемными деталями, которые могут быть накладными или втачными. Объем создается за счет наполнения деталей дополнительными материалами — синтепон, пух, поролон или подобными. Техники наполнения могут быть различными, в зависимости от модели и свойств материала [9].

Рисунок 15 - Конструирование деталей одежды в технике «Оригами»

Еще одна ручная техника шитья – буфы. Буфы – такая техника шитья, при которой обычный кусок ткани приобретает объем. Техника шитья «буфы» широко используется в современных коллекциях (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Буфы

Анализ модных тенденций классификационных групп художественного текстиля показывает, что максимальное внимание дизайнерами уделяется ручному виду отделки изделий. Из всего перечисленного именно вышивке, как основному ведущему виду декоративно прикладного творчества, выделяется наибольшее внимание. Но, рассмотрев современные технологии, мы выяснили, что вышивка бывает и по расписанной ткани, и в сочетании с аппликацией, а также другими техниками [39].

1.3. Описание изготовления образцов художественного текстиля с использованием техники комбинированной вышивки

Из всего многообразия современных технологий создания художественного текстиля достаточно много внимания уделяется комбинированным техникам вышивки.

Комбинированная техника вышивания – вид рукоделия, который предусматривает сочетание разнородных материалов и техник при вышивании [35].

Комбинированная вышивка использует несколько видов вышивальных техник:

- вышивка бисером и вышивка стразами;
- вышивка гладью и вышивка Ришелье;
- вышивка шелковыми лентами и стеклярусом

Это не весь перечень видов комбинированной вышивки, так, отличительной чертой будет всегда являться применение нескольких видов техник и материалов.

Для работы в технике комбинированной вышивки потребуется ткань для основы, на которую будет переводиться рисунок, нитки, ленты, бисер, пайетки, акриловые краски, стеклярус для оформления различных деталей, а также другие дополнительные материалы, позволяющие создавать богатую фактуру вашего произведения [36].

Выбор материалов, используемых при комбинированной вышивке, зависит от того, что именно нужно предстоит вышить (Приложение 2). Чаще всего такие комбинированные приемы используют при создании коллекций, оформлении проектов или просто в повседневной одежде. Такое разнообразное использование материалов в вышивке позволяет создавать на одежде мотивы, где преобладают растительные пейзажи и отдельные изображения цветов [40]. Существуют различные материалы, которые могут использоваться в данных техниках. Наиболее распространенными

являются следующие материалы: шелковые и атласные ленты; бисер различных размеров, форм и оттенков цвета; стеклярус необычных форм с ярким блеском и переливом цвета; пайетки с характерным для них блеском и разнообразием цвета, нити мулине с соответствующим колоритом оттенков. При подборе материала учитывается характер узора и назначение готовой вышивки.

При выборе ткани для вышивки, необходимо учитывать, что материал должен быть плотным, не пачкающимся, не мнущимся, гигроскопичным. Использование в вышивке бисера предполагает, что подобранный материал под нее не может, а должен быть способным выдержать вес бисера. Поэтому правильный выбор материала в данном случае имеет большое значение. Чаще всего для вышивки используются следующие виды ткани: лен, хлопок, синтетические материалы, габардин [38]. Для вышивки гладью подойдет ткань с тонкой, но достаточно плотной основой. Вышивка гладью будет прекрасно смотреться на любом материале, но в большинстве случаев стараются использовать плотные ткани. В основном, вышивку выполняют на габардине, так как данный вид ткани достаточно плотный, имеет характерный диагональный рубчик из-за саржевого переплетения, которое и придает ткани плотность. Во время выполнения работы мы использовали именно габардин, в состав которого входит хлопок. Перед началом работы необходимо проверить материал на чистоту, если есть необходимость, постирать и высушить. Затем, нужно аккуратно скопировать рисунок будущей вышивки на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла [27].

В качестве первого образца мы выбрали вышивку бисерными материалами, так как в отделке коллекций Dolce & Gabbana она активно используется при создании художественного текстиля. Такая технология вышивки покрывает не только фрагмент какого-то участка, делая акцент, но и часто заполняет целое полотно. Основные принципы создания такой вышивки – это использование разнофактурных и разнофактурных бисерных

материалов. В связи с этим был выбран фрагмент подобной вышивки (Рисунок 17):

Рисунок 17 - Вышивка бисерными материалами

Используемые материалы, инструменты, приспособления:

- 1) бисерные иглы;
- 2) ножницы;
- 3) пяльцы;
- 4) мононить;
- 5) пинцет;
- 6) бисер различных форм (мелкий круглый 1,8 мм, круглый 3мм, цилиндрический 5 мм, рубка 3 мм) и цветов (фиолетовый круглый - 3 оттенков, зеленый цилиндрический, мелкий круглый и рубка - 3 оттенков)
- 7) Пайетки (фиолетовые, зеленые и золотые)
- 8) нити мулине (зеленые 3 цветов, фиолетовые 4 цветов);
- 9) Пяльцы.

Последовательность выполнения изделия (Приложение 2):

- 1) Перенесите рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла;
- 2) Место рисунка закрепите в пяльцы;

- 3) Заполните контуры лепестков цветка нитями мулине соответствующих фиолетовых цветов (темными оттенками от контуров, ближе к центру - светлые), используя плотные прямые стежки;
- 4) Оставшееся пространство на лепестках заполните пайетками соответствующего цвета, оставив место в центре цветка;
- 5) Центр цветка вышейте круглым бисером фиолетового цвета;
- 6) Контуры листьев заполните цилиндрическим бисером и рубкой (более светлые располагайте ближе к центру листа);
- 7) Середину листьев заполните нитями мулине зеленых оттенков;
- 8) Используя нити мулине темно-зеленого цвета, при помощи тамбурного шва, выполните несколько завивающихся стеблей, выходящих из уголков листьев.

Готовое изделие возможно использовать, как в коллекциях, так и в проектной деятельности учащихся.

Второй образец был выбран, исходя из коллекции Dolce & Gabbana «Маки» 2023 года, в которой активно прослеживается применение росписи по ткани в сочетании с вышивкой (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Маки

Необходимые материалы:

- 1) акриловые краски (Красный, розовый, фиолетовый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый 2 оттенков, черный);
- 2) стразы в цапах (красного, синего и фиолетового оттенков);
- 3) монопень;
- 4) ножницы;
- 5) иглы для бисера;
- 6) кисти;
- 7) булавки;
- 8) портновский мел;
- 9) резерв с белой краской для контуров;
- 10) палитра.

Последовательность выполнения изделия (Приложение 3):

- 1) распечатанный рисунок прикалываем иголками с обратной стороны ткани;
- 2) переводим рисунок на ткань портновским мелом, или простым мягким карандашом;
- 3) аккуратно нанесите резерв по контуру вашего эскиза. Для этого наберите резерв в специальную стеклянную трубочку и плавно ведите ее по контуру рисунка. Важно следить за тем, чтобы линия не прерывалась;
- 4) нужные цвета краски смешиваем в палитре, а затем наносим на рисунок;
- 5) прежде чем переходить к прорисовке цветка, нужную область важно предварительно смочить чистой водой, так краска ляжет мягче и не будет грубых линий от кисти;
- 6) когда все маки расписаны, можно приступить к заливке фона. Берем самую толстую плоскую кисть и не жалея воды проходим фон;
- 7) после того, как краска высохнет, пришиваем стразы, предварительно разметив их на рисунке.

Подобного рода образец прекрасно подойдет для любой коллекции, а стразы придадут яркости. В школьных проектах часто можно заметить использование данной техники.

В третьем образце представлена вышивка, которую дополняют объемные цветы из атласных лент. Такая техника активно используется в коллекциях Эльзы Скиапарелли. Техника, также является комбинированной и сочетает в себе несколько приемов (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Вышивка с объемными цветами

Необходимые материалы:

- 1) атласные ленты (бежевые и серебряные, ширина 5 см, длина 1 м каждого оттенка);
- 2) атласная лента (0,5 мм в ширину, зеленая)
- 3) круглые бусины (бордовые, № 11);
- 4) пайетки (Золотого оттенка);
- 5) круглый и цилиндрический бисер (3 цвета зеленого);
- 6) стеклярус рубка (Темно – зеленого оттенка, черного);
- 7) мононить;
- 8) ножницы;
- 9) игла для бисера;

10) пяльцы.

Последовательность изготовления изделия (Приложение 4):

- 1) переводим готовый рисунок на ткань;
- 2) место рисунка закрепите в пяльцы;
- 3) последовательно изготавливаем из лент 4 цветка;
- 4) в центре каждого цветка пришиваем по 10 бордовых круглых бусин;
- 5) вышиваем банты пайетками;
- 6) контуры листьев прошиваем зелеными пайетками, а центр разделяем на две части при помощи стекляруса черного цвета;
- 7) половину листка заполняем круглым бисером зеленого оттенка, а другую половину – стеклярусом зеленого цвета;
- 8) центр работы дополняем лепестками из атласной зеленой ленты.

Такой образец также подойдет для использования в коллекциях и проектах детей.

Последний образец был выполнен с использованием большого количества различных бисерных и стразовых материалов. С подобного рода техникой мы столкнулись при детальном рассмотрении коллекций «от кутюр» (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Вышивка с использованием бисерных и стразовых материалов

Необходимые материалы:

- 1) рубленый стеклярус (Золотого оттенка);
- 2) круглый мелкий бисер (Золотого оттенка);
- 3) круглые бусины (Крупные, средние и мелкие, белого оттенка);
- 4) стразы в цапах и без (Синего, красного, полупрозрачного и желтого оттенков);
- 5) монопить;
- 6) иглы для бисера;
- 7) булавки;
- 8) портновский мел;
- 9) пяльцы.

Последовательность изготовления изделия (Приложение 5):

- 1) перенесение рисунка на ткань;
- 2) место рисунка закрепите в пяльцы;
- 3) выполнение лепестков из рубленого золотистого стекляруса и бисера;
- 4) пришивание страз;
- 5) стразы по контуру вышить мелким золотистым бисером.

Такой образец достаточно яркий и впечатляющий, широко используется во многих коллекциях, подойдет и в качестве проекта для обучающихся.

Выводы по первой главе

В данной главе мы познакомились с развитием художественного текстиля. Ознакомившись с модными тенденциями последних лет, определили наиболее актуальные на сегодняшний день и подробно описали каждую технику. Выяснили, что в моде при создании художественного текстиля используют следующие техники: плетение шнуром, накладные элементы (подкройные лепестки и цветы, кристаллы, клепки, жемчуг и др.),

декор из дополнительных деталей (расшивка через бисер, приклеивание, вырезные и вырубные детали), декорирование или конструирование деталей в технике «оригами», комбинирование тканей, художественная роспись ткани (горячий и холодный батик) [29].

Опираясь на классификацию видов художественного текстиля по Р.А. Гильман (ткачество, художественная роспись тканей, вышивка, пэчворк, аппликация, плетение), дополнили ее, исходя из современных техник и модных тенденций.

Перечислив и рассмотрев все возможные техники, наш выбор остановился на ручном творчестве, а именно, на вышивке различными материалами и возможными сочетаниями ее с другими техниками. Проанализировав эти возможные сочетания, мы выполнили несколько образцов подобных работ и выяснили, что они вполне реализуемы и могут широко использоваться, как при выполнении индивидуального творческого проекта обучающегося, так и для создания коллекций одежды [24].

Таким образом, создание художественного текстиля – вид многогранного творчества, которое не фокусируется только на традиционных и классических произведениях декоративно-прикладного искусства, но и на авторских дизайнерских работах.

ГЛАВА II. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА ПО ИЗУЧЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

2.1. Характеристика проектной деятельности по технологии в 9 классе.

Проектная деятельность дает возможность организовать учебный процесс таким образом, чтобы через постановку проблемы, учащиеся могли организовать мыслительную деятельность, развить коммуникативные способности, творчески подойти к процессу создания и результатам работы. Сегодня большое значение имеет не только возможность дать учащимся предметные знания и навыки по отдельным предметным дисциплинам, но и возможность обучить их универсальным учебным действиям, которые способствуют их успешности в дальнейшей жизни. Формируемые УУД выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. При защите своего проекта у учащегося формируется навык устного экзамена как один из видов итоговой аттестации. По мере работы над проектом у учащегося вырабатывается умение организовывать самостоятельную деятельность [34].

Проект - это творческая самостоятельная работа учащегося, выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь под контролем учителя (Л. Иванова). Проект - предполагает решение или исследование определенной проблемы, реализуется практически или теоретически.

Проектная деятельность – часть самостоятельной работы учащихся.

Основная цель проектной деятельности - верное понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, которые приобретаются при изучении различных учебных предметов, и получении знаний выходящих за рамки стандартной школьной программы [32].

Задачи проектной деятельности в школе:

- Обучение планированию (учащийся должен четко определять цель работы, описывать основные шаги к достижению поставленной цели);
- Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь правильно подбирать и использовать подходящую информацию);
- Умение анализировать (предполагает использование навыков креативности и критического мышления);
- Умение составлять письменный отчет (сюда входит грамотно составленный план работы, презентация информации, оформление сносок, умение работать в программе и редактировать собранный материал и саму работу);
- Формирование позитивного отношения к работе (проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся [37]:

- повышение мотивации учащихся при решении задач;
- развитие творческих способностей;
- технологический подход в решении задач;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.

Основные требования к использованию метода проектов:

1. Проблема или задача должна быть значима и требовать интегрированных знаний, исследовательского поиска для решения (например, исследование демографической проблемы в разных регионах мира; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду).

2. У предполагаемых результатов работы должна быть практическая, теоретическая, познавательная значимость (например, охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.).

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.

4. Содержание проекта должно быть структурировано (с указанием поэтапных результатов).

5. В проекте должны быть использованы исследовательские методы, предусматривающие определенную последовательность действий:

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);

- выдвижение гипотез их решения;

- обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).

- сбор, систематизация и анализ полученных данных;

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

- выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Проектная деятельность, в свою очередь, относят к разряду инновационных, так как она позволяет учащемуся приобрести не только способности к индивидуальной работе, но и более эффективно осуществлять аналитические, организационные и управленческие функции. Учащийся должен понимать новизну и важность данного процесса. Учитель же со своей стороны является не только руководителем, но и должен создать все необходимые условия для реализации и успешного выполнения и защиты проекта [33].

Признаки типологии проектов:

1. Преобладающая деятельность в проекте может быть: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная (исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий).

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области знания); межпредметный проект.

3. Характер организации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов).

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира).

5. Количество участников проекта.

6. Продолжительность проекта. Исследовательские проекты имеют структуру и логику исследования, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.

В ролевых и игровых проектах участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.

Творческий проект требует творческого подхода и соответствующего оформления результатов.

Ознакомительно – ориентированные (информационные) проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, явлении. Здесь предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.

Практико-ориентировочные (прикладные) проекты требуют четко обозначенного результата деятельности участников и результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников.

По количеству участников проекты могут быть: индивидуальными или групповыми.

По времени выполнения проекты бывают: краткосрочный (1-6 часов), среднесрочные (неделя - месяц), долгосрочные (несколько месяцев – несколько лет).

На написание проекта в 9 классе в 2022 году выделяется 4 часа. Раздел называется «Методы и средства творческой и проектной деятельности».

В рамках темы нашей работы мы рассмотрим творческие проекты и какие они могут быть.

Творческий проект по технологии – это самостоятельно разработанное и изготовленное изделие от идеи до её воплощения, при минимальном участии учителя.

Творческие проекты могут быть представлены в следующих формах:

- 1) постановка (небольшая миниатюра, спектакль, вокальное исполнение монолог, танец);
- 2) поделка (статуэтка, открытка, альбом, глиняная посуда или иное изделие);
- 3) письменный проект (сценарий, книга, стихи, фотографии, рисунки);
- 2) творческо-технологический (видео, блог, веб-сайт, собственный канал).

По направленности творческие проекты бывают: музыкально-творческие, художественно-творческие.

При работе над проектом выделяются четыре основных этапа выполнения творческого проекта учащимися. Данные этапы имеют особую важность и значение в проектной работе учащегося.

Подготовительный этап творческого проекта:

1. определить проблему и тему творческого проекта;
2. сформулировать цели и задачи, обосновать (мотив) выбора именно этой темы творческой работы;
3. выбрать оптимальный вариант решения;
4. составить с помощью учителя план творческого проекта для реализации творческого проекта;
5. определить возможные материальные затраты в ходе изготовления проекта.

Этап планирования (Конструкторский этап):

1. собрать и обработать необходимую для реализации проекта информацию по литературным и другим источникам;

2. изучить технологию изготовления задуманного объекта, провести расчеты, замеры, решить необходимые задачи;

3. разработать соответствующую конструкторско-технологическую документацию (карту), подготовить необходимые качественные материалы, безопасное оборудование и инструменты, свое рабочее место;

4. определить способ представления результатов, т.е. в какой форме будет отчет (текстовое описание результатов, диаграммы, презентация, фотографии изделия или объекта, аудио- или видео-запись наблюдений или этапов создания изделия);

5. установить критерии оценки конечного результата и процесса работы (как будешь оценивать);

6. распределить задачи и обязанности между учащимися команды (если это групповой или коллективный проект).

Этап процесса работы (Технологический этап): (процесс изготовления изделия, создания объекта)

1. Провести то, что запланировал: интервью, опрос, наблюдения, эксперименты, саму работу по изготовлению изделия, выполнению технологических операций, созданию рисунка, танца, песни и т.п.

2. Соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами.

Заключительный этап творческого проекта:

1. провести контроль и испытание изделия;

2. дать экономико-экологическое обоснование (экономически выгодно, приносит прибыль, не очень затратное, экологично ли выполнение проекта); 3. оформить результаты согласно требованиям оформления творческого проекта. Сформулировать выводы (выполнил ли того, что ставил в целях и задачах);

4. выбрать и оформить возможные формы представления результатов: устный отчет, устный отчет с демонстрацией, письменный отчет, письменный отчет с краткой устной защитой проекта;

5. провести защиту своего творческого проекта, принять участие в обсуждении;

6. дать самооценку своей работе и полученному результату. Поучаствуй в оценке творческого проекта путем коллективного обсуждения.

Проектная деятельность на уроках технологии имеет ряд преимуществ и приносит положительные результаты. Метод проектов, применяемый на уроках технологии предоставляет учителю широкие возможности. Педагог может поддерживать постоянный интерес у учащихся и мотивировать на дальнейшие действия.

На уроках технологии проектная деятельность может использоваться практически в любом классе, в любой теме, но следует учитывать, что в зависимости от типологии проекты бывают разными, что требует серьезной подготовки от учителя.

Дидактическое сопровождение учащихся - это поддержка их на уровне саморазвития (В.А. Сухомлинский).

Каждый этап дидактически обеспечивает учитель, начиная с выбора темы проекта.

Примерная тематика для творческих проектов учащихся по технологии в 9 классе, по созданию художественного текстиля (Таблица 1).

Таблица 3 - Примерная тематика творческих проектов для 9 класса

Уровень	Технология
9 класс	<u>Примерная тематика творческих проектов для 9 класса (девочки)</u>
	Вышивка бисерными материалами. Создание художественного текстиля в технике ручного ткачества. Роспись ткани для летней одежды. Текстиль в дизайне интерьера. Изготовление декора костюма в технике буфы. Объемные цветы для вечернего платья. Изучение коллекции известных домов моды при создании эскизов одежды.

	<p>Комбинирование различных материалов при создании художественного текстиля. Трехмерная вышивка в костюме. Применение техники пэчворк в современном костюме. Прозрачные вставки для создания эффектного образа. Объемная аппликация в современном костюме. Техника фриволите в коллекциях современной одежды. Кроше и макраме в коллекциях дизайнеров 21 века. Техника оригами в одежде современных модельеров. Применение крупных декоративных элементов в коллекциях одежды. Шнур – как элемент оформления костюма. Кристаллы и стразы при создании отдельных элементов вышивки в костюме. Использование денима при создании пэчворка.</p>
--	--

Рассмотрев материалы проектной деятельности учащихся, мы провели опрос.

Цель: Подтверждение актуальности темы. Исследование важности художественного текстиля в проектной деятельности учащихся 9 классов. Приоритетный выбор технологий создания художественного текстиля при создании творческих проектов.

Опрос проводился на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея № 120 г. Челябинска» в 2023 году.

Лицей технологической направленности. В нем ежегодно проходит работа над созданием коллекций с применением элементов декоративно-прикладного искусства. Учащиеся занимаются проектированием и изготовлением швейных изделий, всегда выступают на региональных и всероссийских олимпиадах, участвуют в различных конкурсах и в целом достигают высоких результатов.

В течение некоторого времени, на базе лицея проходила педагогическая практика. За это время был проведён подробный анализ в области применения художественного текстиля в проектах учащихся 9 классов.

По результатам опроса определили техники, которые учащиеся широко используют при создании коллекций в своей проектной деятельности:

- 1) свободная роспись по ткани (используют текстильные фломастеры по ткани), роспись акриловым контуром;
- 2) декоративные машинные строчки, при оформлении костюма;
- 3) машинная вышивка (орнамент «Гжель», при помощи вышивальной машины; риштанский узор, при помощи вышивальной машины Janome Memory Craft 500 E и программы Janome Artistic Digitizer; золотое шитье в украинском стиле при помощи машинных швов; выполнение растительного Златоустовского орнамента, сочетание машинной вышивки и лазерной резки);
- 4) лазерная резка и гравировка пластика (гильоширование на лазерном станке, при помощи лазерного станка «Speedy»; выполнение растительного златоустовского орнамента, сочетание машинной вышивки и лазерной резки);
- 5) лоскутная техника «крейзи» и использование техник комбинирования материалов;
- 6) отделка с помощью декоративных текстильных роз;
- 7) ковровая вышивка (стиль соц-арт);
- 8) буфы.

Как мы можем заметить акцент ставится больше на конструкции изделия, широко используются машинные вышивки и лазерная резка (Рисунок 21).

Рисунок 21 - Анализ использования технологий художественного текстиля учащимися в проектной деятельности по созданию коллекций.

Для того, чтобы расширить возможности проектной деятельности обучающихся с точки зрения более глубокого изучения и использования ручных техник были разработаны методические материалы по созданию художественного текстиля с использованием современных техник ручной вышивки.

Разработанные методические материалы позволят учащимся проявить свои творческие способности, предоставит возможность для реализации собственного проекта, а также различных коллекций одежды с применением современных техник вышивки. Различные комбинированные техники вышивки помогут создать изделие, отличающееся красотой узора, гармоничностью сочетания цветов, совершенством пропорций.

2.2. Методические материалы для проектной деятельности по изучению художественного текстиля в 9 классе.

Методические материалы – это методические издания, которые содержат конкретные материалы в помощь преподавателям и учащимся, это

результат, итог размышлений преподавателя о содержании преподаваемого материала, о наиболее эффективной методике его изучения.

Методические материалы представляют собой достаточно широкий спектр разнообразных материалов и средств, позволяющих оптимизировать процесс взаимодействия с учащимися.

Методические материалы могут быть представлены в следующем виде:

- структурно-логические схемы (кластер, интеллект-карта);
- плакаты;
- групповые и индивидуальные задания/ проекты;
- раздаточный дидактический материал и др (готовые образцы, готовые технологические карты, схемы швов, эскизы, мультимедийная презентация, тематика проектов).

Чтобы работа не стояла на месте, а учащиеся с интересом занимались своей деятельностью, учителю необходим дидактический материал, и им должен быть обеспечен каждый этап работы над проектом. (предложить презентацию с модными тенденциями, заинтересовать их)

Вспомним структуру проекта, она включает:

Предложенные методические материалы:

Подготовительный этап творческого проекта: на этом этапе нам необходимо определиться с темой проекта, на основе поставленной проблемы, составить структуру и определить возможные материальные затраты.

Для того, чтобы определиться с темой, для начала нужно ознакомиться с тем, что такое художественный текстиль, его виды.

Художественный текстиль – один из видов декоративно-прикладного искусства, связан с художественной обработкой нити, волокна.

Сюда входят различные виды: ткачество, художественная роспись, вышивка, аппликация, плетение.

Для лучшего представления учащимся данных видов техники прекрасно подойдет мультимедийная презентация, где будут отражены преимущества данных техник и их дальнейшее применение (Приложение).

После того, как мы заинтересовали учащихся и предоставили им визуальное представление техник, перейдем к проектной тематике.

У каждого учащегося свои особенности, представления и возможности, поэтому необходимо подобрать темы проектов таким образом, чтобы с большей вероятностью успеха добиться поставленных целей и задач.

Так, рассмотрим тематику проектов при создании комбинированных техник вышивки.

Актуальность данной техники будет состоять в том, что она имеет довольно обширные возможности в использовании. Так, мы можем рассмотреть ее применение при создании коллекций художественного текстиля у современных домов моды, таких как Dolce & Gabbana, Dior Couture, Giambattista Valli и другие. Также, она широко применяется в отделке повседневной одежды, аксессуарах. Вышивка прекрасно отражает природные компоненты, привлекает своими яркими элементами и декоративными цветами. Современные технологии создания вышивки предполагают использование комбинированных материалов. Реализуется она посредством вышивальной машины или же вручную на ткани, или при декорировании готового изделия.

На основе поставленной перед нами актуальности данной техники, мы можем предоставить учащимся следующие темы проектов:

- 1) Изучение коллекции известных домов моды для создания эскизов одежды.
- 2) Изготовление декора костюма с использованием техник вышивки бисером и пайетками.
- 3) Трехмерная вышивка в костюме.
- 4) Объемные цветы для вечернего платья.

- 5) Использование техник вышивки декоративными стразами и бусинами в летнем платье.
- 6) Декорирование костюма вышивкой в смешанной технике.
- 7) Техника оригами в одежде современных модельеров.
- 8) Применение крупных декоративных элементов в коллекциях одежды.
- 9) Шнур – как элемент оформления костюма.
- 10) Кристаллы и стразы при создании отдельных элементов вышивки в костюме.

После того, как мы определились с темой проекта, необходимо построить его структуру (Рисунок 22).

Рисунок 22 - Структура проекта

Этап планирования (Конструкторский этап):

Расположение вышивки на изделии (Рисунок 23):

- 1) Если рисунок будет располагаться на передней части футболки, поместить его необходимо на 5 -10 см ниже выреза (обязательно выше

линии проймы). По центру переднего лифа (посередине двух боковых швов).

2) Если рисунок большой, то он должен быть не ниже линии талии. Также рисунок должен быть виден даже тогда, когда футболка заправлена за пояс брюк.

3) Если вышивка будет располагаться на одной стороне футболки, то ее необходимо выполнить на левой груди. Для этого найдите центр середины футболки (или планки) и боковой шов. Отметьте небольшую вертикальную линию. Затем проведите небольшую горизонтальную линию вниз от плечевого шва — для взрослых 17–23 см, для детей 7–10 см. После этого поместите центр рисунка в место пересечения.

4) Для вышивки на спине футболки, толстовки, рубашки с капюшоном разместите рисунок на 17–23 см ниже линии шеи.

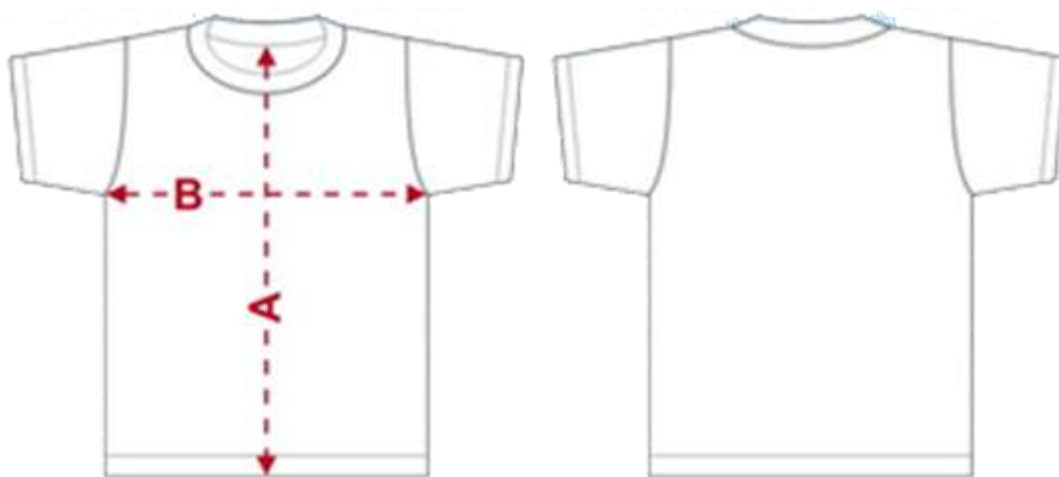

Рисунок 23 - Расположение вышивки на футболке

Составление, увеличение или уменьшение рисунка:

Рисунки для вышивки могут быть специального и свободного контура, при необходимости их можно увеличивать или уменьшать.

Рисунки свободного контура используют для выполнения глади, ришелье, вышивки бисером. Белой строчевой вышивкой, счетной гладью и крестом вышивают по специальным рисункам: строго по клеточкам или по длине стежка.

Размеры специальных рисунков можно изменить непосредственно при вышивке. Для чего надо взять большее или меньшее количество нитей ткани для одной рабочей клетки.

Рисунки свободного контура можно увеличить с помощью проекционного аппарата или по клеткам (Приложение).

Во 2-м случае готовый рисунок необходимо расчертить на одинаковые клетки, а на бумаге нарисовать сетку из квадратов большей величины. Затем перенести рисунок на бумагу по квадратам. Помните: чем чаще сетка, тем точнее получится рисунок (Рисунок 24).

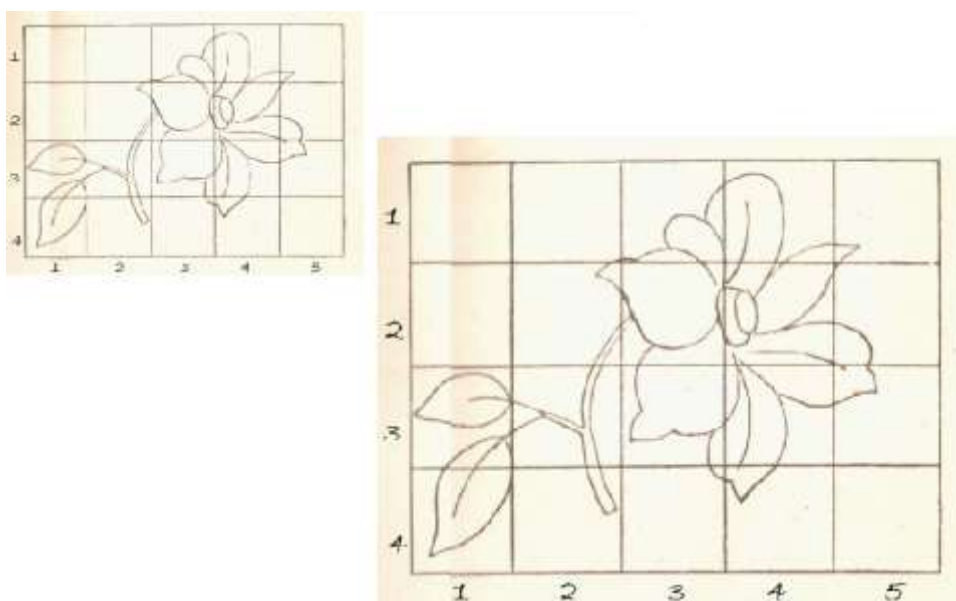

Рисунок 24 - Масштабирование рисунка.

Иногда требуется составить рисунок в соответствии с изделием, его размерами и формой. При этом прежде всего нужно помнить о пропорциональном соотношении частей всего рисунка.

Расположение орнамента зависит от назначения изделия, его формы, размеров, знаний и умений мастерицы. Причем надо обязательно выделить центральную часть узора.

Перед составлением своего узора необходимо хорошо представлять, из каких элементов он состоит, как они сочетаются друг с другом, какими деталями их можно заменить.

Этап процесса работы (Технологический этап):

Технология выполнения комбинированной вышивки: использование различных сочетаний бисерных материалов (Рисунок 25).

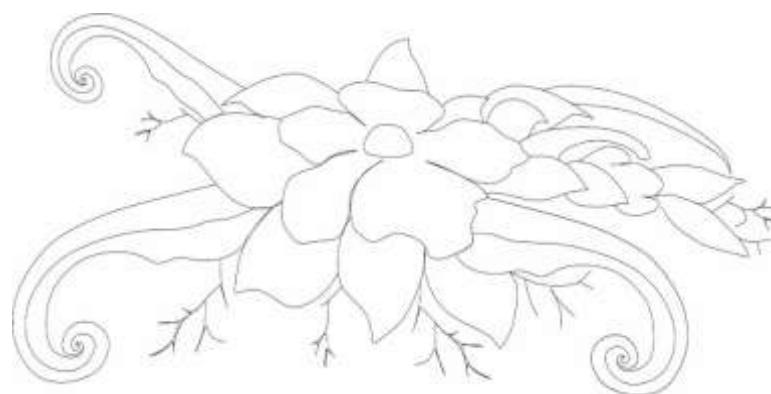

Рисунок 25 - Образец и эскиз вышивки.

Используемые материалы, инструменты, приспособления:

- 1) набор эскизов;
- 2) бисерные иглы;
- 3) ножницы;
- 4) пяльцы;
- 5) мононить;
- 6) пинцет;
- 7) бисер различных форм (мелкий круглый 1,8 мм, круглый 3мм, цилиндрический 5 мм, рубка 3 мм) и цветов (фиолетовый круглый - 3 оттенков, зеленый цилиндрический, мелкий круглый и рубка - 3 оттенков);
- 8) пайетки (фиолетовые, зеленые и золотые);
- 9) нити мулине (зеленые 3 цветов, фиолетовые 4 цветов);
- 10) пяльцы.

Последовательность выполнения изделия (Приложение 3):

1) перенесите рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги, мела или мыла;

Перенос рисунка при использовании кальки (Рисунок 26):

- Ее кладут на схему для вышивки и копируют узор.
- Далее кальку прикалывают булавками к вещи и вышивают по ней.
- По окончании работы выдергивают.

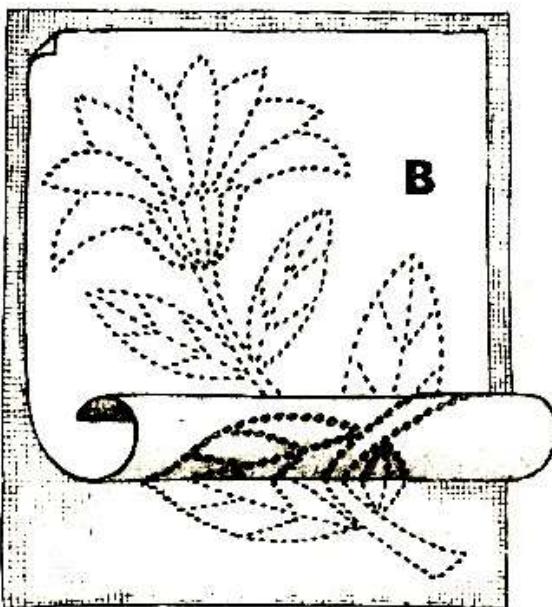

Рисунок 26 - Перенос рисунка с использованием кальки.

- 2) место рисунка закрепите в пальцы;
- 3) заполните контуры лепестков цветка нитями мулине соответствующих фиолетовых цветов (темными оттенками от контуров, ближе к центру - светлые), используя плотные прямые стежки (Рисунок 27);

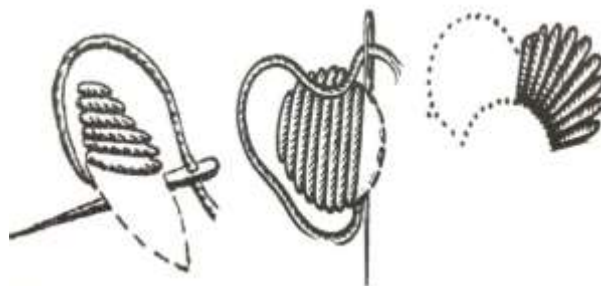

Рисунок 27 - Схема шва

4) оставшееся пространство на лепестках заполните пайетками соответствующего цвета, оставив место в центре цветка, используя шов «Вперед иголку» (Приложение);

способ - шов «вперед иголку» (Рисунок 28):

- нанижите пайетку лицевой стороной на иглу;
- введите иглу в ткань, сделав стежок, равный радиусу пайетки;
- выведите иглу на лицевую сторону на расстоянии, равном диаметру пайетки;
- нанижите следующую пайетку лицевой стороной на иглу;
- сделайте стежок, равный радиусу пайетки;
- последнюю пайетку можно закрепить бисеринкой.

Пайетки в данном случае накладываются друг на друга.

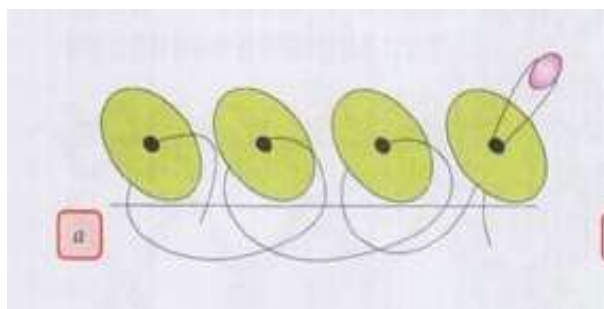

Рисунок 28 - Схема шва

5) центр цветка вышейте круглым бисером фиолетового цвета, используя шов «Вперед иголку» и «Закрепление одиночной бусины» (Рисунок 29;30);

закрепление одиночной бусины:

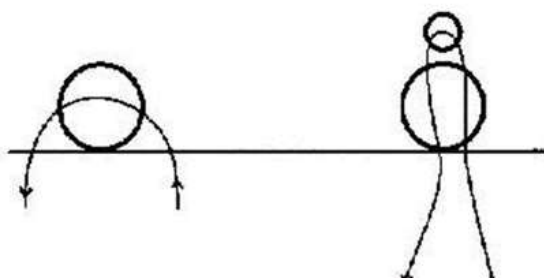

Рисунок 29 - Схема шва

- игла выводится с изнанки на лицо;
- после нанизывания бусины, игла уводится обратно на изнанку;
- нить по окончании закрепляется узлом.

Шов вперёд иголку (Рисунок 30):

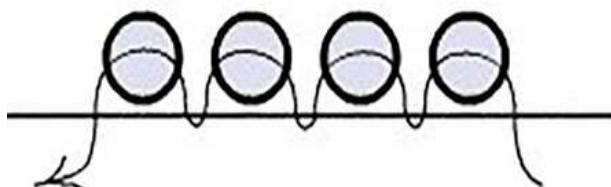

Рисунок 30 - Схема шва

- иглу выводят с изнанки на лицевую сторону;
 - после нанизывания бусины снова уводят наизнанку.
- б) контуры листьев заполните цилиндрическим бисером и рубкой, используя технику «елочка» (более светлые располагайте ближе к центру листа);

техника «елочка»: каждый новый ряд стекляруса вышивается наискось в противоположную сторону (Рисунок 31).

Рисунок 31 - Схема шва

7) середину листьев заполните пайетками, при помощи шва «вперед иголку»;

8) используя нити мулине темно-зеленого цвета, при помощи тамбурного шва, выполните несколько завивающихся стеблей, выходящих из уголков листьев ().

Простой тамбурный шов цепочка - представляет собой последовательность из петель, когда каждое звено имеет каплевидную форму и выходит один из другого (Рисунок 32).

Рисунок 32 - Схема шва

Готовое изделие возможно использовать, как в коллекциях, так и в проектной деятельности учащихся.

Технология выполнения комбинированной вышивки с использованием объемных цветов из атласных лент (Рисунок 33).

Рисунок 33 - Образец и эскиз

Необходимые материалы:

- 1) атласные ленты (бежевые и серебряные, ширина 5 см, длина 1 м каждого оттенка);
- 2) атласная лента (0,5 мм в ширину, зеленая);
- 3) круглые бусины (бордовые, № 11);
- 4) пайетки (Золотого оттенка);
- 5) круглый и цилиндрический бисер (3 цвета зеленого);
- 6) стеклярус рубка (Темно – зеленого оттенка, черного);
- 7) мононить;
- 8) ножницы;
- 9) игла для бисера;
- 10) пяльцы.

Последовательность изготовления изделия:

- 1) переводим готовый рисунок на ткань (Приложение 3), при помощи мела и кальки (Рисунок 34);
 - первоначально рисунок переносится на кальку;
 - затем его контур обкалывается острой тонкой иглой;
 - перфорированную кальку накладывают неподвижно на место будущей вышивки, присыпая красящим порошком;
 - просыпаясь в микродозах, сквозь проколы, он оставляет контур рисунка уже на ткани.

Рисунок 34 - Переведение рисунка на ткань

- 2) место рисунка закрепите в пальцы;
 - 3) последовательно изготавливаем из лент 4 цветка (Приложение);
- последовательность изготовления:

- нарезать ленту двух цветов: 10,5 см – 5 шт, 13 см – 5 шт, - одного цвета и 16 см – 5 шт, 15 см – шт – другого цвета (Рисунок 35);

Рисунок 35 - Нарезать ленту

- берем нарезанные куски ленты, оставляем только самый длинный, для дальнейшей работы;
- под прямым углом загибаем их концы и швом вперед иголку закрепляем снизу, присбориваем и закрепляем (Рисунок 36);

Рисунок 36 - Сборка лент

- оставшиеся 15 см ленты скручиваем в спираль и закрепляем снизу ниткой (Рисунок 37);

Рисунок 37 - Скручивание ленты

- в центр можно пришить несколько бусин, используя бисерный шов – закрепление одиночной бусины;
- оставшиеся лепестки пришиваем к сердцевине по 5 штук каждого размера, последовательно (Рисунок 38).

Рисунок 38 - Сборка цветка

4) вышиваем банты пайетками, используя шов «Вперед иголку» (Приложение);

5) одну половину листьев прошиваем зелеными пайетками, а центр разделяем на две части при помощи стекляруса черного цвета, используя шов «Вперед иголку»;

б) другую половину листьев заполняем стеклярусом зеленого цвета, используя «Арочный шов»;

прикрепление бусины к основе осуществляется следующим способом (Рисунок 39):

- двойное прохождение в отверстие с лицевой стороны;
- после того, как игла повторно прошла отверстие бусины на неё нанизывается следующая бусина или низка из таковых и делается длинный стежок по лицевой стороне (на длину низки);
- с изнаночной стороны игла выходит обратным стежком величиной с последнюю бусину низки, проходит её повторно и т.д.

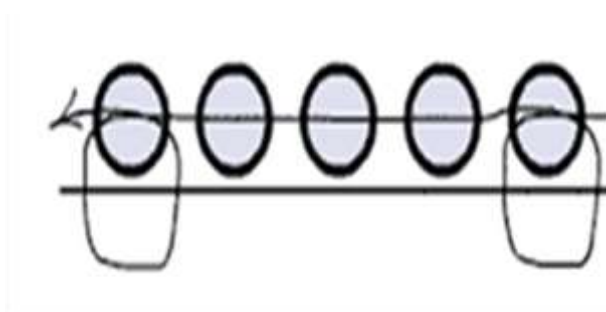

Рисунок 39 - Схема шва

Такой образец также подойдет для использования в коллекциях и проектах детей.

Технология выполнения комбинированной вышивки с использованием бисерных и стразовых материалов (Рисунок 40).

Рисунок 40 - Образец и эскиз

Необходимые материалы:

- 1) рубленный стеклярус (Золотого оттенка);
- 2) круглый мелкий бисер (Золотого оттенка);
- 3) круглые бусины (Крупные, средние и мелкие, белого оттенка);
- 4) стразы в цапах и без (Синего, красного, полупрозрачного и желтого оттенков);
- 5) мононить;
- 6) иглы для бисера;
- 7) булавки;
- 8) портновский мел;
- 9) пяльцы.

Последовательность изготовления изделия:

- 1) перенесение рисунка на ткань (Приложение 3), при помощи специального текстильного маркера (Рисунок 41);
 - контур наносят на саму ткань, используя специальный маркер, который растворяется в холодной воде;
 - если работа ведется по темной ткани, можно перевести на нее узор при помощи мела.

Рисунок 41 - Перенесение рисунка на ткань

- 2) место рисунка закрепите в пальцы;
- 3) выполните лепестки из рубленого золотистого стекляруса и бисера, используя шов «елочка» и «вперед иголку» (Рисунок 30;31);
- 4) пришивание страз (Рисунок 42);
 - сначала нужно приклеить пришивные стразы на клей;
 - затем зафиксировать нитями для более прочного крепежа, используя отверстия в самих стразах.

Рисунок 42 - Пришивание страз

- 5) стразы по контуру вышить мелким золотистым бисером, используя «арочный шов» (Рисунок 39).

Такой образец достаточно яркий и впечатляющий, широко используется во многих коллекциях, подойдет и в качестве проекта для обучающихся.

Четвертый образец был выбран, исходя из коллекции Dolce & Gabbana «Маки» 2023 года, в которой активно прослеживается применение росписи по ткани в сочетании с вышивкой (Рисунок 43).

Рисунок 43 - Маки

Необходимые материалы:

- 1) акриловые краски (Красный, розовый, фиолетовый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый 2 оттенков, черный);
- 2) стразы в цапах (красного, синего и фиолетового оттенков);
- 3) монопень;
- 4) ножницы;
- 5) иглы для бисера;
- 6) кисти;
- 7) булавки;
- 8) портновский мел;
- 9) резерв с белой краской для контуров;
- 10) палитра.

Последовательность выполнения изделия (Приложение 3):

- 1) распечатанный рисунок прикалываем иголками с обратной стороны ткани;

2) переводим рисунок на ткань портновским мелом, или простым мягким карандашом (Рисунок 44);

Рисунок 44 – Перенесение рисунка на ткань

3) аккуратно нанесите резерв по контуру вашего эскиза. Для этого наберите резерв в специальную стеклянную трубочку и плавно ведите ею по контуру рисунка. Важно следить за тем, чтобы линия не прерывалась (Рисунок 45);

Рисунок 45 – Нанесение резерва по контуру

4) нужные цвета краски смешиваем в палитре, а затем наносим на рисунок (Рисунок 46);

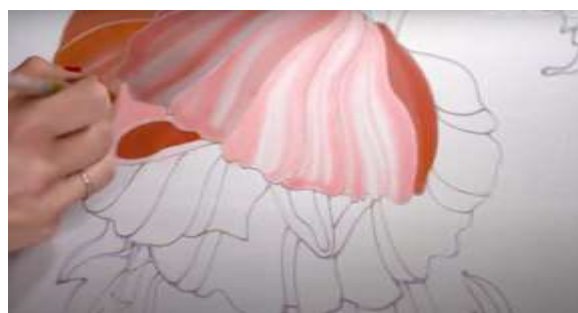

Рисунок 46 – Нанесение краски

5) прежде чем переходить к прорисовке цветка, нужную область важно предварительно смочить чистой водой, так краска ляжет мягче и не будет грубых линий от кисти;

6) когда все маки расписаны, можно приступить к заливке фона. Берем самую толстую плоскую кисть и не жалея воды проходим по фону (Рисунок 47);

Рисунок 47 – Заполнение фона

7) после того, как краска высохнет, прокладываем на швейной машине простым прямым стежком несколько строчек золотистыми люрексными нитями (Рисунок 48).

Рисунок 48 – Использование люрексных нитей

Вывод по второй главе.

В результате проведенного опроса было выявлено следующее:

1) одним из важнейших аспектов образования в лицее является технологическая подготовка;

2) в проектной деятельности учащиеся используют различные технологии создания художественного текстиля, с использованием ручных техник и специального оборудования;

3) из всего многообразия техник, большое внимание в лицее уделяется использованию специального оборудования, по сравнению с ручными техниками.

Вследствие чего, было предложено дидактическое сопровождение проектной деятельности учащихся 9 классов, которое предполагает использование различных материалов и схем выполнения техник комбинированной вышивки.

Составленная методическая разработка позволит детям при создании художественного текстиля использовать не только специальное машинное оборудование, но и полностью выполнить отдельные мотивы ручной вышивки. Такой подход способствует творческому развитию учащихся, совершенствованию их навыков и умений, формирует полное представление о предметах декоративно-прикладного искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы теоретически рассмотрены виды художественного текстиля, из которых основными по классификации Р. А. Гильман являются: переплетение, вышивка, художественная роспись ткани, аппликация, пэчворк, ткачество.

В работе представлены различные виды техник создания художественного текстиля. Надевая изделие, украшенное вручную, человек подчеркивает свою индивидуальность. С помощью таких вещей люди создают свой неповторимый образ и свой стиль. Для современной моды характерно большое разнообразие использования данных видов техники. Так, из моды не выходит использование дополнительных деталей и накладных элементов при оформлении одежды, плетение шнуром и другие техники плетения, декорирование или конструирование деталей в технике «оригами», комбинирование тканей, художественная роспись ткани (горячий и холодный батик), вышивка с комбинированием различных материалов.

Именно поэтому, исходя из собственных возможностей и модных тенденций, в качестве образцов мы выбрали создание художественного текстиля с использованием техник вышивки с комбинированием различных материалов.

Вышивка всегда давала возможность сделать наряд особенным, не похожим на другие, так как несет в себе удивительное богатство художественно-эмоциональных решений. Вышивка как прием декоративного оформления одежды является актуальной и не выходит из моды. Применение вышивки в одежде обусловлено ее широкими возможностями. В связи с этим она позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные идеи. С помощью вышивки любая одежда может превратиться из обычной в уникальную и эффектную.

В результате проведенного опроса по анализу техник, используемых в проектных работах учащихся 9 классов, были выявлены используемые технологии создания художественного текстиля. В большинстве из которых используется специальное машинное оборудование. На основе проведенной работы, было решено разработать методический материал, который позволит в дальнейшем использовать технологии создания комбинированной вышивки с использованием различных бисерных, стразовых и накладных материалов в проектной деятельности учащихся.

Таким образом, данная работа может иметь практическую значимость в проектной деятельности учащихся, при создании костюмов с использованием элементов комбинированной вышивки при создании художественного текстиля. Подобранный теоретический и практический материал по исследуемой проблеме подойдет для использования в педагогической деятельности, а также рекомендован учителю технологии, изучающему в курсе технологии обработки швейных изделий раздел по декоративному оформлению одежды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бессонова Т. А. Художественный текстиль: учебник / Т. А. Бессонова. — Москва : Академия, 2020. — 448 с;
2. Болдина Т.И. Технология художественной ткачества / Т. И. Болдина – Москва : Изд-во "Просвещение", 1990. - 192 с;
3. Вавилова Л. Т. Художественное ткачество: Техника, технология, дизайн / Л. Т. Вавилова – Москва : Антология, 2003. - 231 с;
4. Виктория К. Л. "Методика проектной деятельности в образовании" / Л. К. Виктория - Москва: Просвещение, 2017 – 221 с;
5. Глазкова Т. В. Лепка из текстиля: учебник / Т. В. Глазкова — Москва: Академия, 2013. — 320 с;
6. Гончарова Т.М. Методика преподавания технологии художественной вышивки в средней школе: учебно-методическое пособие / Т.М. Гончарова - Москва: "Академия", 2004. - 128 с;
7. Гусева И.А., Жукова А.В. Технология ручной вышивки в проектной деятельности / И.А. Гусева, А.В. Жукова - Москва: Изд-во Московского университета, 2002. - 185 с;
8. Давыдов В. А. Технология текстильной промышленности / В. А. Давыдов - Москва: Легкая промышленность, 1989. - 320 с;
9. Деркач О. М. Роспись текстиля: опыт работы и мастерство / О. М. Деркач — Москва: ОЛМА-Пресс, 2011. — 176 с;
10. Жданова Е. А. Искусство термопереноса для дизайнера текстиля: учебник / Е. А. Жданова — Киров: Изд-во КГТУ, 2010. — 224 с;
11. Загребина Н. Н. Техника театральной вышивки: учебное пособие / Н. Н. Загребина — Москва: Академия, 2012. — 208 с;
12. Золотухина Е.В. Технология художественной вышивки / Е.В. Золотухина - Москва: Просвещение, 2000. - 256 с;
13. Иващенко Л.И., Иващенко Т.Н. Технология декоративно-прикладного творчества: учебник для студентов высших учебных заведений

/ Л.И. Иващенко, Т.Н. Иващенко - Москва: Легкая промышленность, 1992. - 240 с;

14. Коваленко Е.В., Рудакова М.В. Технология декоративной шитья на основе техники аппликации / Е.В. Коваленко, М.В. Рудакова - Москва: Изд-во "Директ Медиа", 2008. - 136 с;

15. Коновалова Е. И. Декорирование ткани. — М.: Изд-во Изобразительное искусство, 2015. — 304 с;

16. Корепанова Л.В. Технология изготовления художественных комбинированных изделий из кожи и текстиля: учебно-методическое пособие / Л.В. Корепанова - Москва: Изд-во Московского университета, 2002. - 113 с;

17. Костикова О.С. Технология создания художественных изделий из текстиля / О.С. Костикова - Москва: Экспресс-Издательство, 2007. - 120 с;

18. Кравцов М.И. Технология текстильных материалов: учебное пособие / М.И. Кравцов - Москва: Легкая промышленность, 2003. – 256;

19. Крупницкая М. В. Технология текстильных материалов: учебное пособие / М. В. Крупницкая - Москва: Кнорус, 2010. - 256 с;

20. Кузнецова В.А. Технология художественной вышивки и кружевного плетения: учебное пособие / В.А. Кузнецова - Москва: Техническая литература, 2005. - 304 с;

21. Леушина Е.А. Технология изготовления художественных изделий из текстильных материалов: учебное пособие / Е.А. Леушина - Москва: "Питер", 2006. - 256 с;

22. Мартищенко О.Г. Технология художественного текстиля: учебное пособие / О.Г. Мартищенко - Казань: Издательство КНИТУ, 2006. - 288 с;

23. Миловидова Н. В. Художественное ткачество на раме и в тканом томане / Н. В. Миловидова — Москва: Академия, 2014. — 240 с;

24. Михайлова Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям) / Л. В. Михайлова – Санкт - Петербург: Речь, 2015. – 304 с;
25. Нестеров И. И. Технология создания настенного декора из текстиля: учебное пособие / И. И. Нестеров — Москва: Академия, 2016. — 224 с;
26. Никитина Е.В. Художественное ткачество: учебно-методическое пособие / Е.В. Никитина - Москва: "Просвещение", 1996. - 192 с;
27. Овчинникова Е.Ф. Технология художественной вышивки: учебное пособие / Е.Ф. Овчинникова - Москва: "Эксмо", 2007. - 125 с;
28. Петров И. С. Художественный текстиль: технология изготовления и дизайна / И. С. Петров — Санкт - Петербург: Санкт-Петербургский текстильный университет, 2015. — 312 с;
29. Полиновская О. Э. Технологии создания художественного текстиля: учебное пособие / О. Э. Полиновская - Москва: "Академия", 2010. - 256 с;
30. Романова М. И. "Проектная деятельность: от теории к практике" / И. М. Романова - Москва: Академия, 2017;
31. Середа Т. В. Технология наращивания визуального объема вышивкой на текстиле: учебное пособие / Т. В. Середа — Москва: Академия, 2014. — 208 с;
32. Смирнова Г. И. Технология художественной вышивки: учебное пособие / Г. И. Смирнова - Москва: МГУП, 2011. - 224 с;
33. Сохачевская В. В. Художественный текстиль. Материаловедение и технология / В. В. Сохачевская – Москва: Владос, 2012. – 144 с;
34. Тетерин А. Н. Вышивка футболок: практическое пособие / А. Н. Тетерин — Москва : Академия, 2016. — 128 с;

35. Ускова Ю. Н. Украшения из тканей: учебный курс / Ю. Н. Ускова — Москва : Академия, 2010. — 176 с;
36. Федорова И. М. Записочки художественной пайетки: учебное пособие / И. М. Федорова — Москва: Академия, 2011. — 240 с;
37. Федотова С. Я. Технологии создания художественного текстиля: учебное пособие / С. Я. Федотова - Москва: Альфа-Кинди, 2012. - 224 с;
38. Шаповалова Е. М. Производство текстиля для мебели: учебное пособие / Е. М. Шаповалова — Москва: Академия, 2015. — 224 с;
39. Шевченко Н. В. "Проектная деятельность в образовании" / Н. В. Шевченко - Москва: Просвещение, 2016;
40. Шинковская К. А. Художественный войлок / К. А. Шинковская — Москва: АСТ-Пресс Книга, 2010. — 80 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Также, в коллекциях Marchesa, Valentino, Alexander McQueen, были представлены платья с используемыми в качестве отделки – экзотическими перьями (Рисунок 49).

Рисунок 49 - Использование перьев и бахромы в художественном текстиле

Швейная фурнитура — это изделия, предназначенные для ношения, застегивания или украшения. Длинное платье-твид Dior в коллекции подчеркнуто поясом на миниатюрной пряжке, Chanel смещает акцент на лого, а Schiaparelli прикрепил множество металлического декора на необработанный деним (Рисунок 50).

Рисунок 50 - использование фурнитуры для создания художественного текстиля

В 2022 году гардероб популярны тренды на использование в одежде различной фурнитуры, которые усилятся обновленными версиями аксессуаров: пуговицы, металлический декор, пряжки, мятый металл, крупные петли, заклепки, кнопки, бахрома (Рисунок 51).

Модные твидовые комплекты в клетку от LoveShackFancy обыгрываются пуговицами, инкрустированными искусственным жемчугом. На укороченном жакете в стиле Chanel пуговицы разбавляет металлическая декоративная швейная фурнитура.

Рисунок 51 - Использование пуговиц в создании художественного текстиля

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1) Бисерные иглы.

Отличительные особенности игл для бисера:

- Очень тонкие и длинные.
- Одинаковый диаметр по всей длине, в районе ушка нет расширения.
- Ушко очень маленькое, продеть нить в него может быть проблематично. Для этого часто используют нитевдеватели.
- Очень гибкие и хрупкие, часто ломаются прямо во время рукоделия.
- Существуют иглы для бисера без ушка, на месте крепления нити предусмотрен специальный зажим или расщеп (Рисунок 52).

Рисунок 52 - Иглы

Толщина зависит от размера, который имеет определенную нумерацию от 4 до 16, где наименьшее число означает более толстую иголку.

- Универсальной считается игла для вышивки No12, она подходит для работы с бисером от 11/0 до 15/0.
- Для вышивания картин на канве лучше использовать иголку 10.
- В работе с мелким материалом нужно купить иглы для ювелирного бисера от 10 до 16.
- Для крупных бусин применяют более толстые с меньшими номерами от 4 до 10.

Номер выбирают исходя из размера бисера. Чем меньше бусины, тем крупнее должен быть номер иглы. Тонкие необходимо приобретать с запасом, так как они часто ломаются.

При выполнении вышивки, мы использовали иглы под номером 11, так как в нашей работе было много мелкого бисера.

2) Ножницы. Ножницами отрезают нитки и леску.

3) Пинцет. Этим инструментом очень удобно брать бисер.

4) Бисер и бусины. Для выполнения вышивки самым важным элементом являются бисер и бусины (Рисунок 53). Они бывают разных видов.

Рисунок 53 - Бисер

Разновидности бисера:

- круглый (рокайль) – считается основным материалом, напоминает мелкие бочонки с круглой дырочкой в середине (чем меньше номер бисера, тем крупнее он будет);
- цилиндрический (делика) – название говорящее, это мелкие цилиндрики, которые в работах выглядят необыкновенно изящно;
- стеклярус – полые трубочки длиной от 0,5 см до 3 см, некоторые трубочки имеют витые грани, что дает интересный эффект в результате;
- фигурный бисер – разнообразная группа необычных по форме бусинок;
- кубический – наиболее востребованы у мастериц крупные разновидности;

- треугольный и шестигранный – не всегда встречается в продаже, оттого и ценится рукодельницами;
- двухдырчатый – полезный и красивый товар, позволяющий создавать узоры с квадратной плиткой и не только;
- ксилионы – биоконусы, довольно дорогие бусины, но украшающие любую работу;
- рондель, бриолет, барокко – хрустальные типы подвесок;
- риволи – плоский биоконус с фольгированным доньшком;
- хрустальный жемчуг Сваровски – востребованная разновидность шикарных бусин.

При выполнении образцов, мы использовали множество различных видов бисера. Из наиболее используемых: круглый, цилиндрический, фигурный, стеклярус.

5)Пяльцы.

Существует большое разнообразие пялец, со своим предназначением, достоинствами и недостатками.

Круглые пяльцы для вышивания называют двуобручевые. Они являются самыми распространенными и подходят для вышивки крестом, гладью, бисером, лентами. «Обручи» изготавливают из дерева и пластика (Рисунок 54).

Рисунок 54 - Пяльцы

Рамки состоят из двух обручей разного размера. На меньший укладывают полотно, поверх ткани натягивают больший обруч, который ее и фиксирует. Часто круглые модели оснащены специальным винтовым

зажимом на большом обруче, который затягиваясь, крепко фиксирует полотно в нужном натяжении.

Среди преимуществ можно отметить:

- небольшой вес;
- легкость в использовании;
- хорошую фиксацию ткани;
- удобное натяжение полотна на рамке;
- мобильность.

Среди недостатков самыми существенными являются: ограничение рабочего пространства диаметром колец и необходимость частого их перемещения по ткани. Также круглые пальцы для вышивания могут ослабевать во время работы и требовать периодической подтяжки.

Овальные пальцы являются разновидностью круглых. Бывают в форме правильного овала или представляют собой квадрат с сильно закругленными углами. Они имеют те же характеристики, что и круглые.

Прямоугольные и квадратные. Прямоугольные (рамочные) пальцы для вышивания крестиком, гладью или бисером состоят из четырех деревянных планок, которые скручиваются между собой при помощи специальных болтов (Рисунок 55). Рабочее полотно крепится только горизонтально. Натяжение ткани по краям рамки слабое или отсутствует.

К преимуществам можно отнести:

- Неограниченная рамкой рабочая зона.
- Готовая часть вышивки не подвергается механическому воздействию, крестики не деформируются, ткань не мнется.
- Необходимость перемещать полотно в процессе вышивания возникает реже, из-за чего работа меньше засаливается в руках и остается чистой.

Основными недостатками являются: отсутствие натяжения ткани по краям, довольно большой вес рамок и, как следствие, недостаточная мобильность.

Рисунок 55 - Рамка

Квадратные пяльцы делают только из дерева, чаще всего их используют для вышивки крестом. Они оснащены специальными зажимами, помогающими хорошо зафиксировать ткань.

Преимуществами квадратных деревянных пялец являются:

- удобство в работе;
- возможность сделать самостоятельно.

Недостатками можно считать достаточно большой вес, из-за чего их проблематично носить с собой. Работать можно только дома.

Во время выполнения вышивки мы использовали круглые пластмассовые пяльцы.

б) Мононить. Основными для вышивания бисером являются: мононить и швейная нитка (Рисунок 56). Мононить (леска) – одиночная гладкая нитка из синтетического волокна, созданная на основе полиамидов. В отличие от обычной рыболовной лески, мононить специально адаптирована для вышивки бисером и продается в удобных для работы упаковках.

Рисунок 56 - Мононить

Толщина этой нитки для вышивания бисером от 0,1 мм. При таких скромных величинах мононить довольно прочная и надежная. Прозрачность мононити дает возможность выполнить всю работу, не подбирая цвета под оттенок бисера. На рынке рукодельная леска представлена в нескольких цветовых вариантах: черной, белой или абсолютно прозрачной, принимающей цвет рабочего материала.

У мононити гладкая поверхность, по которой бисер легко скользит, не требуя излишних усилий. Срезы мононити не пушатся и легко проникают в игольное ушко.

Для выполнения работы нам понадобилась прозрачная мононить толщиной не более 0,1 мм.

Для выполнения художественной росписи ткани использовались следующие материалы:

- 1) ткань;
 - 2) краски;
 - 3) кисточки;
 - 4) емкость для воды.
- 1)Краски.

Для рисунка на ткани нужны специальные краски, они бывают двух видов: на основе акрила и анилина (Рисунок 57). Акриловые рисунки в завершающей стадии закрепляют с помощью горячего утюга, а анилиновые для фиксации обрабатывают паром в специальном автоклаве. В своей работе мы использовали акриловые краски разных оттенков.

Рисунок 57 – Текстильные краски

2) Кисточки. Начинающим художникам, работающим с акрилом, нужны, в первую очередь, синтетические кисти, в частности, нейлоновые (Рисунок 58). Они намного меньше поддаются вредному влиянию акрила, который, застывая, заставляет отдельные волоски терять эластичность, но и с ними нужно работать аккуратно, в частности, обязательно тщательно мыть после каждого сеанса рисования. Для работы нами были использованы синтетические кисти разных номеров от 1-5.

Рисунок 58 - Кисти

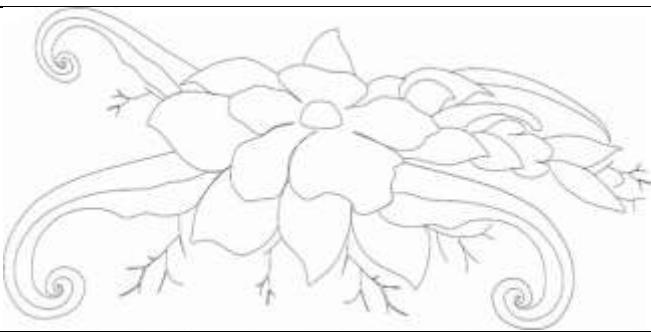

Во время работы с последним образцом мы использовали накладные элементы в виде цветов, которые состояли из атласных лент шириной 5 см (Рисунок 59).

Рисунок 59 – Атласные ленты

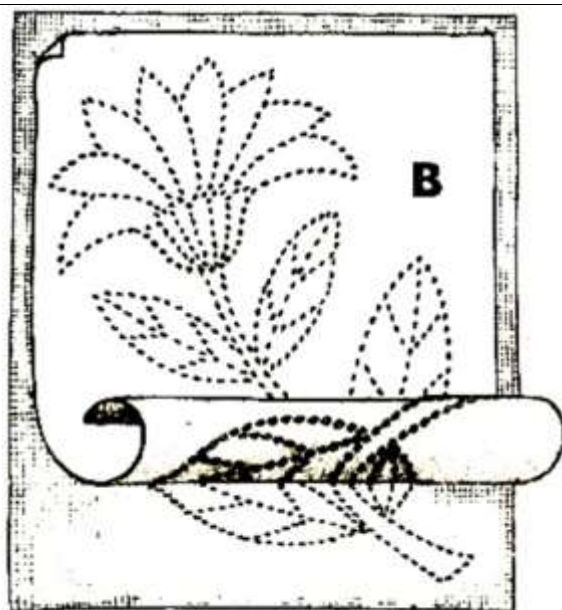
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 4 - Технологическая карта выполнения Образца № 1

Образец № 1	
Подбор эскиза	
<p>Подбор материалов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) набор эскизов; 2) бисерные иглы; 3) ножницы; 4) пальцы; 5) мононить; 6) пинцет; 7) бисер различных форм (мелкий круглый 1,8 мм, круглый 3мм, цилиндрический 5 мм, рубка 3 мм) и цветов (фиолетовый круглый - 3 оттенков, зеленый цилиндрический, мелкий круглый и рубка - 3 оттенков); 8) пайетки (фиолетовые, зеленые и золотые); 9) нити мулине (зеленые 3 цветов, фиолетовые 4 цветов); 10) пальцы. 	

Перенос рисунка при использовании кальки:

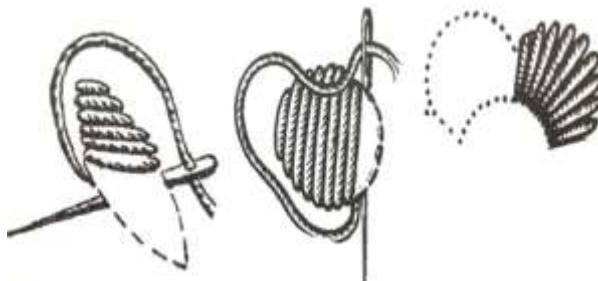
- Кальку кладут на схему для вышивки и копируют узор.
- Далее кальку прикалывают булавками к вещи и вышивают по ней.
- По окончании работы выдергивают.

Место рисунка закрепите в пяльцы.

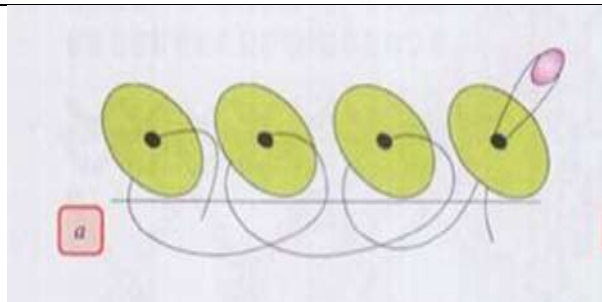

Заполните контуры лепестков цветка нитями мулине соответствующих фиолетовых цветов (темными оттенками от контуров, ближе к центру - светлые), используя плотные прямые стежки.

Оставшееся пространство на лепестках заполните пайетками соответствующего цвета, оставив место в центре цветка, используя шов «Вперед иголку»:

- нанижите пайетку лицевой стороной на иглу;
- введите иглу в ткань, сделав стежок, равный радиусу пайетки;
- выведите иглу на лицевую сторону на расстоянии, равном диаметру пайетки;
- нанижите следующую пайетку лицевой стороной на иглу;

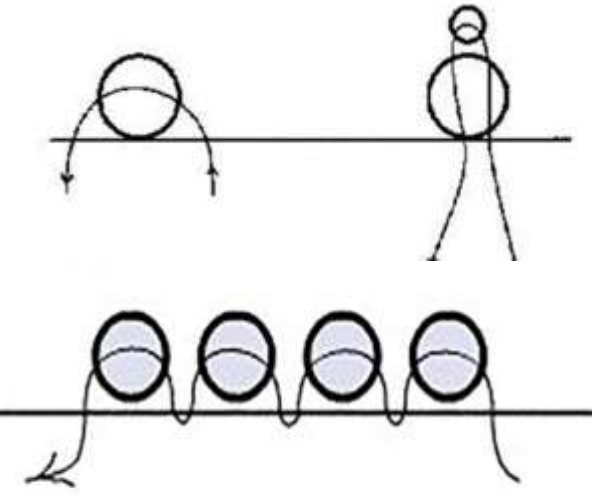
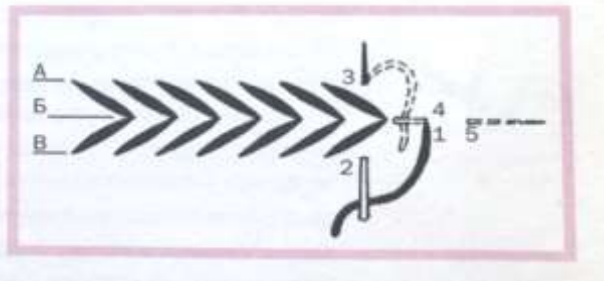
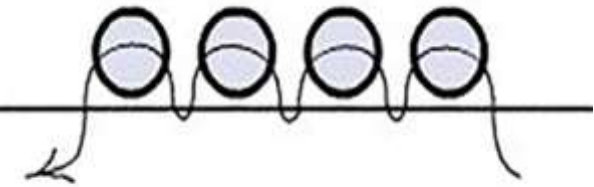

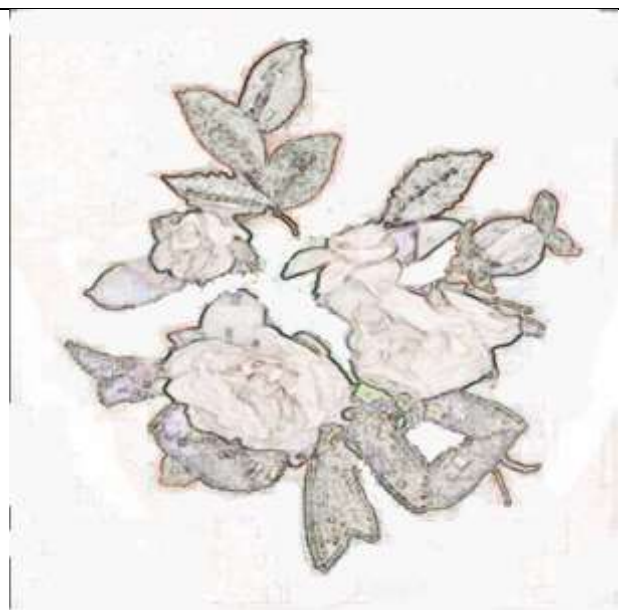
<ul style="list-style-type: none"> • сделайте стежок, равный радиусу пайетки; • последнюю пайетку можно закрепить бисеринкой. 	
<p>Центр цветка вышейте круглым бисером фиолетового цвета, используя шов «Вперед иголку» и «Закрепление одиночной бусины»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • игла выводится с изнанки на лицо; • после нанизывания бусины, игла уводится обратно на изнанку; • нить по окончании закрепляется узлом. <p>шов вперёд иголку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • иглу выводят с изнанки на лицевую сторону; • после нанизывания бусины снова уводят наизнанку. 	
<p>Контуры листьев заполните цилиндрическим бисером и рубкой, используя технику «елочка» (более светлые располагайте ближе к центру листа).</p>	
<p>Середину листьев заполните пайетками, при помощи шва «вперед иголку».</p>	
<p>Используя нити мулине темно-зеленого цвета, при помощи тамбурного шва, выполните несколько завивающихся стеблей, выходящих из уголков листьев.</p>	

Таблица 5 - Технологическая карта выполнения образца №2

Образец №2

Подбор эскиза.

Подбор материалов:

- 1) атласные ленты (бежевые и серебряные, ширина 5 см, длина 1 м каждого оттенка);
- 2) атласная лента (0,5 мм в ширину, зеленая);
- 3) круглые бусины (бордовые, № 11);
- 4) пайетки (Золотого оттенка);
- 5) круглый и цилиндрический бисер (3 цвета зеленого);
- 6) стеклярус рубка (Темно – зеленого оттенка, черного);
- 7) мононить;
- 8) ножницы;
- 9) игла для бисера;
- 10) пяльцы.

Переводим готовый рисунок на ткань, при помощи мела и кальки:

- первоначально рисунок переносится на кальку;
- затем его контур обкалывается острой тонкой иглой;
- перфорированную кальку накладывают неподвижно на место будущей вышивки, присыпая красящим порошком;
- просыпаясь в микродозах, сквозь проколы, он оставляет контур рисунка уже на ткани.

Место рисунка закрепите в пальцы;

Последовательно изготавливаем из лент 4 цветка;

последовательность изготовления:

- нарезать ленту двух цветов: 10,5 см – 5 шт, 13 см – 5 шт, - одного цвета и 16 см – 5 шт, 15 см – шт – другого цвета (Рис. 35);

Нарезать ленту

- берем нарезанные куски ленты, оставляем только самый длинный, для дальнейшей работы;
- под прямым углом загибаем их концы и швом вперед иголку закрепляем снизу, присбориваем и закрепляем (Рис. 36);

Сборка лент

- оставшиеся 15 см ленты скручиваем в спираль и закрепляем снизу ниткой (Рис. 37);

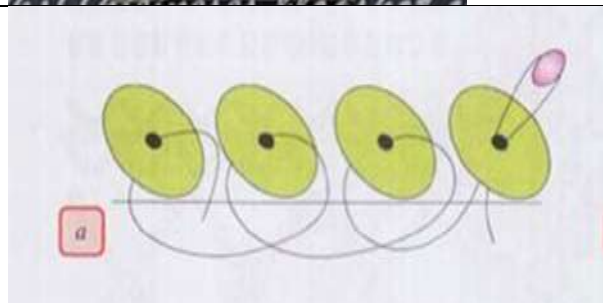
Скручивание ленты

- в центр можно пришить несколько бусин, используя бисерный шов – закрепление одиночной бусины;
- оставшиеся лепестки пришиваем к сердцевине по 5 штук каждого размера, последовательно.

Вышиваем банты пайетками, используя шов «Вперед иголку»:

- нанижите пайетку лицевой стороной на иглу;
- введите иглу в ткань, сделав стежок, равный радиусу пайетки;
- выведите иглу на лицевую сторону на расстоянии, равном диаметру пайетки;
- нанижите следующую пайетку лицевой стороной на иглу;
- сделайте стежок, равный радиусу пайетки;

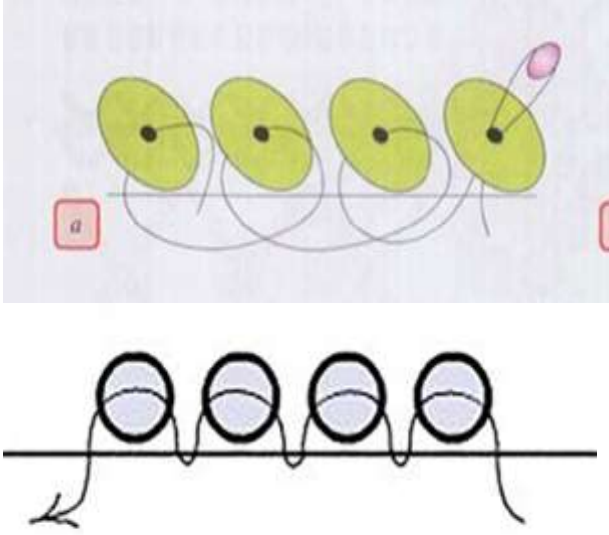
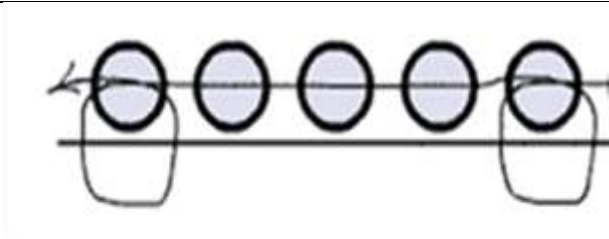
<ul style="list-style-type: none"> • последнюю пайетку можно закрепить бисеринкой. 	
<p>Одну половину листьев прошиваем зелеными пайетками, а центр разделяем на две части при помощи стекляруса черного цвета, используя шов «Вперед иголку».</p>	
<p>Другую половину листьев заполняем стеклярусом зеленого цвета, используя «Арочный шов»; прикрепление бусины к основе осуществляется следующим способом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • двойное прохождение в отверстие с лицевой стороны; • после того, как игла повторно прошла отверстие бусины на неё нанизывается следующая бусина или низка из таковых и делается длинный стежок по лицевой стороне (на длину низки); • с изнаночной стороны игла выходит обратным стежком величиной с последнюю бусину низки, проходит её повторно и т.д. 	

Таблица 6 - Технологическая карта выполнения образца №3

Образец № 3	
Подборка эскиза.	

Подборка материалов:

- 1) рубленый стеклярус (Золотого оттенка);
- 2) круглый мелкий бисер (Золотого оттенка);
- 3) круглые бусины (Крупные, средние и мелкие, белого оттенка);
- 4) стразы в цапах и без (Синего, красного, полупрозрачного и желтого оттенков);
- 5) монопить;
- 6) иглы для бисера;
- 7) булавки;
- 8) портновский мел;
- 9) пяльцы.

Перенесение рисунка на ткань, при помощи специального текстильного маркера:

- контур наносят на саму ткань, используя специальный маркер, который растворяется в холодной воде;
- если работа ведется по темной ткани, можно перевести на нее узор при помощи мела.

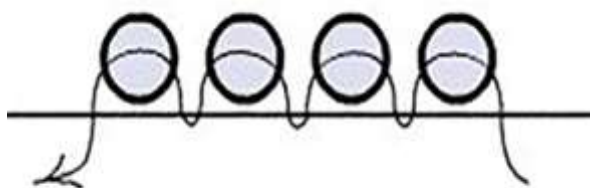
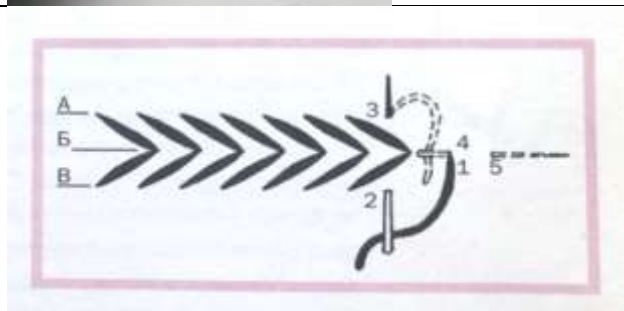
Место рисунка закрепите в пяльцы.

Выполните лепестки из рубленого золотистого стекляруса и бисера, используя шов «елочка» и «вперед иголку»:

шов вперед иголку:

- иглу выводят с изнанки на лицевую сторону; после нанизывания бусины снова уводят наизнанку.

<p>Пришивание страз;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сначала нужно приклеить пришивные стразы на клей; • затем зафиксировать нитями для более прочного крепежа, используя отверстия в самих стразах. 	
<p>Стразы по контуру вышить мелким золотистым бисером, используя «арочный шов»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • двойное прохождение в отверстие с лицевой стороны; • после того, как игла повторно прошла отверстие бусины на неё нанизывается следующая бусина или низка из таковых и делается длинный стежок по лицевой стороне (на длину низки); • с изнаночной стороны игла выходит обратным стежком величиной с последнюю бусину низки, проходит её повторно и т.д. 	

Таблица 7 - Технологическая карта выполнения образца № 4

<p>Образец №4</p>	
<p>Подбор эскиза.</p>	

Подбор материалов:

- 1) акриловые краски (Красный, розовый, фиолетовый, фиолетовый, синий, голубой, зеленый 2 оттенков, черный);
- 2) нитки люрекс (2 вида золотых оттенков);
- 3) ножницы;
- 4) иглы для бисера;
- 5) кисти;
- 6) булавки;
- 7) портновский мел;
- 8) резерв с белой краской для контуров;
- 9) палитра.

Эскиз рисунка прикалываем иголками с обратной стороны ткани. Переводим рисунок на ткань портновским мелом, или простым мягким карандашом.

Аккуратно нанесите резерв по контуру вашего эскиза. Для этого наберите резерв в специальную стеклянную трубочку и плавно ведите ею по контуру рисунка. Важно следить за тем, чтобы линия не прерывалась.

Прежде чем переходить к прорисовке цветка, нужную область важно предварительно смочить чистой водой, так краска ляжет мягче и не будет грубых линий от кисти. Нужные цвета краски смешиваем в палитре, а затем наносим на рисунок.

<p>Когда все маки расписаны, можно приступить к заливке фона. Берем самую толстую плоскую кисть и не жалея воды проходим фон.</p>	
<p>После того, как краска высохнет, прокладываем на швейной машине простым прямым стежком несколько строчек золотистыми люрексными нитями.</p>	

Таблица 8 - Технологическая карта выполнения образца №5

<p>Образец № 5</p>	
<p>Подбор эскиза</p>	

Подбор материалов:

- 1) материал – хлопчатобумажная ткань;
- 2) текстильные краски желтого, синего и красного пастельных тонов;
- 3) атласные ленты 0,5 см шириной, зеленого и розового оттенков;
- 4) нитки мулине 4 оттенка зеленого, 5 оттенков синего, 2 оттенка бирюзового, 3 оттенка розового.

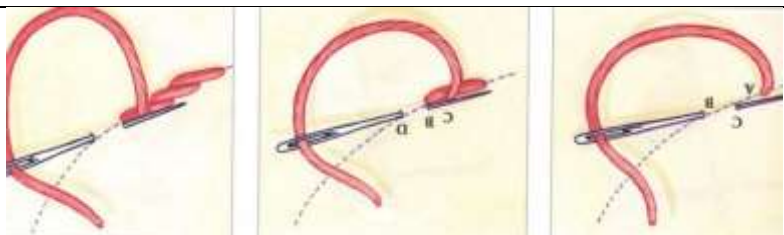

Переводим рисунок на ткань.

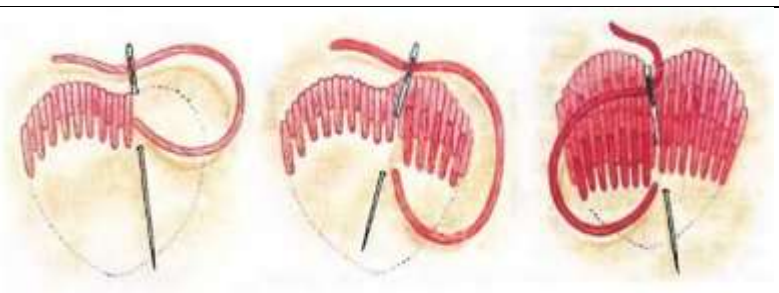
Определяем центр работы и разделяем ее таким образом, чтобы у нас было место для неба, гор и поляны. На влажную поверхность ткани наносим краску, равномерно распределяя ее по поверхности ткани так, чтобы у нас получилось небо.

Вторую половину заполняем стежками «гладю вприкреп», таким образом, чтобы стежки равномерно ложились друг на друга.

Поляна заполняется
теневою гладью –
стежками по свободному
контуру нитями разных
цветов.

Цветы выполняются
атласными лентами
«стебельчатым швом» и
швом «французский
узелок».

