

Управление образования г. Пензы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 г Пензы

**XXVI научно-практическая конференция
школьников г. Пензы «Я исследую мир»**

Гобелен «Водопад»

Исследовательский проект

Выполнил:
Абдуллин Рустам
ученик 9 класса
МБОУ СОШ № 20 г. Пензы

Научный руководитель:
Терлецкая О.В.,
учитель изобразительного искусства

Пенза, 2021

Содержание

Введение	3
План работы над проектом	4
I. Поисковый этап.	
1.1. Что такое гобелены. Краткая история возникновения.	5
1.2. Тканые ковры в России.	6
1.3. Пензенское ковроткачество. Современные мастера гобелена Сурского края.	6
II. Практический этап.	
2.1. Знакомство с современными технологиями выполнения гобелена.	7
2.2. Создание эскизов. Поиск композиционного и цветового решения для декоративного панно.	7
2.3. Составление сметы для работы над панно.	7
2.4. Выполнение творческой работы в материале.	7
III. Обобщающий этап.	8
Литература	9

Введение

Мгла замглила даль долины,
Воздух курится, как дым,
Тают тучи-исполины,
Солнце кажется седым.
Полинялый, умягченный,
Взятый мглою в светлый плен,
Целый мир глядит замгленный,
Как старинный гобелен.
Бальмонт Константин.

Прочитав стихотворение поэта серебряного века Константина Бальмонта, мне захотелось увидеть старинные гобелены. В интернете я нашёл виртуальную экскурсию «Европейские шпалеры из коллекции Эрмитажа. Выставка произведений XIX–XX веков» и посетил её (<https://www.youtube.com>). Передо мной открылся целый мир декоративного ткачества, его виды, история возникновения и развития, современные технологии изготовления гобеленов. Я поделился своими впечатлениями о выставке с одноклассниками, но эта тема оказалась интересной только 3 девочкам. Мне захотелось самостоятельно выполнить гобелен в одной из современных техник. Для своей работы я выбрал технику узелковый гобелен, так как люблю работать с пряжей, неплохо вяжу крючком. Этому меня научила бабушка. Мне захотелось украсить своей работой кабинет психологической разгрузки в школе, чтобы придать ему домашний уют.

Цель: разработать проект создания настенного панно в технике узелковый гобелен для украшения интерьера кабинета психолога.

Задачи:

- изучение имеющейся литературы и интернет ресурсов по теме проекта;
- посещение Музея народного творчества, сбор краеведческого материала по истории ковроткачества в Пензенской области;
- знакомство с пензенскими мастерицами, участие в мастер-классах по ручному ткачеству;
- создание настенного панно в технике нетканого гобелена.

Предмет проекта: декоративное ковроткачество (гобелен)

Объект проекта: панно в технике узелковый гобелен

Методы: анализ и синтез полученной информации, беседы, интервью.

Новизна проекта в том, что необходимо сохранять уходящую в историю культуру, в том числе искусство декоративного ткачества.

План работы над проектом

I. Поисковый этап.

1. Сбор, анализ и синтез теоретического материала (посещение Музея народного творчества, изучение материалов из фонда музея по интересующей нас теме).
 - История зарождения и развития искусства гобелена;
 - пензенское ковроткачество;
 - виды современного гобелена;
 - особенности творчества пензенских мастериц.

II. Практический этап.

1. Знакомство с технологиями выполнения работы.
2. Создание эскизов. Поиск композиционного и цветового решения будущего панно.
3. Составление сметы. Закупка материалов.
4. Выполнение творческой работы.

III. Обобщающий этап.

I. Поисковый этап.

1.1. Что такое гобелены. Краткая история возникновения.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает такое определение слову «*гобелен*» - *тканый ковёр ручной работы*, на котором разноцветной шерстью и отчасти шёлком воспроизведена картина и нарочно приготовленный картон более или менее известного художника». [1]

История возникновения гобеленов уходит в далёкое прошлое. Точные дата и место возникновения гобелена не известны. Но уже мумии в древнеегипетских гробницах лежали завернутыми в красочные одежды — прообразы современной шпалеры. Расцветом гобеленового искусства в Египте считается период с IV по VII век. В тканях коптов (копты-египетские христиане) соединились традиции Древнего Египта и эпохи эллинизма. Это обыкновенно небольшие по размеру двухсторонние панно, выполненные шерстяной нитью по льняной основе и отличающиеся изящным тонким рисунком. Позднее в коптских тканях появились христианские сюжеты. Коптские ткани стали связующим звеном между Античностью и Средними веками. Коптские ткачи развили гобеленовую технику, введя в употребление некоторые приемы, используемые и сегодня. История европейского гобелена начинается с эпохи Крестовых походов, когда произведения восточных мастеров в качестве трофеев были завезены крестоносцами. В то время гобелены создавались по церковным заказам. Средние века и эпоха Возрождения в Западной Европе — время расцвета шпалерного ткачества. Гобелены стали не только украшениями стен величественных кафедральных соборов, украшали замки и дворцы, но также сохраняли тепло, помогали защититься от сквозняков.

Само слово «гобелен» возникло в XII веке во Франции. В то время там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов. Она пользовалась большой популярностью и продукцию этой мануфактуры стали называть «гобеленами». Основатель этого семейства, красильщик Жиль Гоббелен приехал в Париж из Реймса и основал в предместье Парижа красильню для шерсти. Его дети не только продолжали содержать красильню, но и прибавили к ней ковровую ткацкую. Людовик XIV выкупил красильню и ткацкую, наделил ее статусом, богатыми материальными средствами и новым зданием. Так появилась «Королевская гобеленовая мануфактура». А поскольку произведения этой мануфактуры были чрезвычайно дорогими, то они шли исключительно на украшение королевских дворцов и на подарки. Лишь в очень редких случаях они поступали в продажу. Королевская гобеленовая мануфактура просуществовала до сегодняшних дней и сейчас является гордостью Франции. По мнению специалистов, термином «гобелен» следует обозначать лишь произведения мануфактуры Гобеленов, все же прочие - называть шпалерами.

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

В XVIII-XIX веках появилась потребность в гобеленах, выполняющих более декоративную роль в интерьере. В результате появился богато орнаментированный стиль XVIII века. Основными сюжетами стали натюрморты, флора, архитектура, а также сочетания этих элементов.[2]

1.2. Тканые ковры в России.

Первый гобелен на Руси появился в XVII веке. Тогдашнему монарху Алексею Михайловичу подарил картину-ковёр французский посол. В русском языке одновременно применяются два термина: «шпалера» и «гобелен», пришедшие в XVIII веке и уже тогда обозначавшие любое тканое произведение, в том числе обивку для мебели. В России первая мануфактура по производству шпалер для дворцовых интерьеров появилась при Петре I: в 1716 году из Франции были приглашены мастера Королевской гобеленовой мануфактуры, с которыми были заключены пятилетние контракты, предусматривавшие кроме собственно работы обучение российских ткачей. Первым директором мануфактуры стал Филипп Бегабль, прибывший в Санкт-Петербург в 1717 году и сыгравший значительную роль в развитии русского шпалерного искусства [32]. Одной из первых работ Петербургской мануфактуры был гобелен «Полтавская баталия», который ныне хранится в Эрмитаже. Всего на Петербургской мануфактуре было произведено 205 шпалер [3]. В музеях России хранится чуть более ста шпалер отечественного производства, около половины из них — в коллекции Эрмитажа. (Приложение 1.)

Домашнее ковроткачество на Руси имело особое значение. В крестьянском быту ковры нашли широкое применение. Необходимым элементом в доме были всевозможные половики, тропинки, дорожки с простым геометрическим орнаментом. Более нарядные и красочные ковры выполнялись для покрытия столов, лавок, сундуков. Особенной яркостью цвета и крупными узорами отличались изготавливаемые в большом количестве санные ковры. Определенная роль отводилась коврам и в обрядах. Русский народный ковер - обширная и многоплановая тема, поскольку ковры (а также покрывала и одеяла, в ряде случаев также называвшиеся коврами, и половики, за таковые вовсе не считавшиеся) были любимы в народном быту, их активно создавали и использовали, ибо сам непростой климат подталкивал людей разного достатка и социального уровня обзаводиться как функционально-значимыми коврами, так и красивыми украшениями интерьера.

1.3. Пензенское ковроткачество. Современные мастера гобелена Сурского края.

В Пензенской губернии промысел ковроткачества зародился в конце 19в. Ковры и гобелены имели широкое распространение в быту, их использовали при различных обрядах того времени. В 19 веке женщины - мастерицы из села Соломинка Пензенской губернии работали в художественных мастерских и производили паласные ковры, которые сыскали славу в Париже и были удостоены Почетного диплома Всемирной выставки в 1900 году. После октябрьской революции ковроткачество широкого распространения не получило. Только после Великой Отечественной войны в Соломинке возродилось производство ковров. Пензенские ковры отличались оригинальным, самобытным цветочным рисунком, созданным местными художниками.

Образцами ручного ковроткачества являются гобелены. В Пензе этому старинному ремеслу супруги Коробковы обучали молодёжь. Замечательный гобелен Коробкова А.М. "Дождь в Пензе" представлен в экспозиции Музея народного творчества. Женщина смотрит в окно, за окном идет дождь. Она видит памятник борцам революции на Советской площади, здание Картинной галереи им. К.А. Савицкого, Росток. Все это хорошо известно и любимо пензенцами. Хранятся в музее и работы, выполненные учениками М.А. Коробкова. В

экспозиции представлен гобелен В.И. Валовой, чьим творчеством восхищаются посетители музея народного творчества не один десяток лет. Далек за пределами Пензенской области известны гобелены И.А. Косыревой. Передаёт свои знания подрастающему поколению мастерица, педагог Т. Н. Сташкевич.

II. Практический этап.

2.1. Знакомство с современными технологиями выполнения гобелена.

В последние десятилетия появились новые текстильные приёмы и материалы, изменилась техника ручного ткачества, что позволяет выйти за рамки традиционного гобелена. На смену *классическому гобелену*, когда между вертикально натянутых нитей, мастер переплетает горизонтальные. Пришёл более простой способ, получивший название *нетканый гобелен*. С одной стороны, это упрощённый быстрый способ создания изделия, которое внешне кажется сотканным. С другой стороны, собственно нетканый гобелен имеет много достоинств. Процесс создание нетканого гобелена близок к живописи: художник выкладывает свой рисунок шерстяной нитью различных оттенков. Часто нетканый гобелен выполняют из петелек, с помощью специальной иглы. Нетканый гобелен, в отличие от традиционного, не связан с процессом ткачества, а лишь имитирует его, так как не имеет основного признака гобелена - тканого исполнения изображения. Свою работу я решил выполнить в технике *узелкового гобелена*. Для его выполнения понадобится умение работать вязальным крючком. Только эта техника даёт возможность воплотить мои замыслы. [5]

2.2. Создание эскизов. Поиск композиционного и цветового решения для декоративного панно.

Перед созданием панно для кабинета психологической разгрузки необходимо обдумать идею. Я вспомнил английскую поговорку: «Человек может бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течёт вода...». Эти стихии действительно завораживают и успокаивают. Поэтому я начал обдумывать идею изображения водной стихии. В голове возникали различные образы: неустойчивый водоворот, красочность подводного мира, брызги горного водопада. Я видел водопад в Абхазии. Незабываемое зрелище! Эта идея для воплощения мне понравилась больше всего. (Приложение 2.).

2.3. Составление сметы для работы над панно.

№	Материалы и инструменты	количество	стоимость
1	Основа для гобелена – сетка	150x180	600р
2	Пряжа акриловая, различных цветов и оттенков	1200г (12 мотков)	180x12=2160 р.
3	Специальный крючок	1	100р
	Всего		2860

2.4. Выполнение творческой работы в материале.

Плести гобелен я начал с водопада. По центру помощью свободно спадающих нитей разной фактуры изобразил падающие потоки воды. Далее я закрыл края гобелена короткими узелками разных оттенков зелёного. Для создания атмосферы тропиков я связал листья

монстры, которые разместил на изделии. Затем добавил мелкие детали в виде лиан и цветков и, наконец, закрепил работу на бамбуковой палке. Работать в этой технике, с этими материалами мне очень понравилось. Работа получилась такой, какой я хотел её видеть. Панно прекрасно вписалось в интерьер кабинета психологической разгрузки. (Приложение 3).

III. Обобщающий этап.

Считаем, что цель проекта достигнута, решены все поставленные задачи. Во время работы над проектом я:

- узнал историю возникновения и развития гобеленного искусства в Европе и в России;
- изучил разные способы выполнения современного гобелена;
- познакомился с творчеством пензенских мастеров гобелена;
- освоил технику выполнения узелкового гобелена;
- выполнил авторский проект «Водопад» с использованием техники узелкового плетения;
- украсил своим панно кабинет психологической разгрузки в школе.

Психолог школы Егорова Татьяна Владимировна рассказала о том, что мою работу успешно использует в своих занятиях с младшими школьниками. Ребята придумывают различные сказки и истории про водопад. Мягкий и пушистый гобелен дает возможность гиперактивным, тревожным детям успокаиваться, испытывать приятные тактильные ощущения.

Я доволен своей работой, мне очень понравилась техника узелкового гобелена. Не хочу останавливаться на достигнутом. Планирую выполнить гобелен на тему «Пылающий костёр» и подарить его любимой школе.

Литература

1. Антонова И. Шедевры Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. — М.: Советский художник, 1986.
2. Бирюкова Н. Западноевропейское прикладное искусство XV — XIX веков. — Л., 1988.
3. Гобелен // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1959.
4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. — 1. — М.: Культура и традиции, 1998.
5. Негневицкая О. Основные приёмы ручного ткачества // Превращения шпалеры: Альбом / В. И. Савицкая. — М.: Галарт, 1995.

Приложение 1.
Красота старинных гобеленов.

Приложение 2.

Создание дипломной работы «Водопад»

