

**Региональный конкурс исследовательских и проектных работ
школьников «Высший пилотаж»**

«Художественная вышивка серии панно «Цветочные композиции в шедеврах живописи»».

Проектная работа

Направление «Культурология»

Автор: Сергеева Злата Сергеевна

учащаяся 8 класса,

МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

Руководитель: Алякина Елизавета Анатольевна,

Учитель ИЗО, МБОУ СОШ № 78 г. Пензы

2024 г.

Содержание

Введение.....	3
1.Художественная вышивка - как вид декоративно-прикладного искусства.....	3
Вышивка лентами в изделиях декоративно-прикладного искусства.....	4
Цветочные композиции в творчестве художников	5
2.Стилизация и композиционное решение проекта.....	6
Экономический раздел.....	7
Заключение.....	9
Литература.....	10

Введение

Декоративно-прикладное искусство, раздел искусства, который охватывает ряд отраслей творчества, посвящённых созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Его произведениями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения

Цель исследования: Используя технику вышивки лентами, создать декоративные панно с живописных полотен известных художников.

Объектом исследования проекта является художественная вышивка, как вид декоративно-прикладного искусства.

Предметом исследования проекта - стилизация шедевров мировой живописи в вышивке лентами.

Для достижения цели были сформулированы следующие **задачи:**

- изучить литературу по теме проекта;
- ознакомиться с картинами и творчеством известных художников;
- исследовать символизм цветов в изобразительном искусстве;
- проанализировать тенденции современной вышивки;
- стилизовать цветочные композиции для выполнения вышивки лентами;
- изучить технологию и приёмы вышивки лентами;
- составить композицию и подобрать необходимый материал;
- рассчитать стоимость проекта.

1. Художественная вышивка - как вид декоративно-прикладного искусства.

История возникновения вышивки

История возникновения вышивки уходит глубоко в века. Первые льняные ткани появились примерно 7-8 тысяч лет назад, и делались они в Древнем Египте. Соответственно, можно предположить, что именно в то время и появилась вышивка: поскольку нити были достаточно гладкими, гибкими и прочными, чтобы ими можно было вышивать. Вышивание едва ли появилось позже: дошедшие до нас образцы говорят о многовековой традиции и развитии мастерстве.

Вышивка превратилась в искусство ещё в эпоху Древнего Египта, когда знатные женщины трудились для украшения одежды фараонов и их приближённых. Пышность узора рассказывала о социальном положении человека. В Египте же изобрели и бисер, и скоро сделать вышивку бисером стремился весь Древний мир.

Каждая страна вносила в вышивку что-то своё. Распространилась по всей Европе мода на гобелены: большие вышивки во всю стену. Стоили такие изделия очень дорого, украшали собой княжеские замки да королевские дворцы. Сделать вышивку такого рода было трудно, зато и готовая работа представляла собой произведение искусства.

Декорировали вышивкой и одежду. В зависимости от благосостояния семьи это могла быть скромная народная вышивка – или роскошные золотые и серебряные узоры на

дворянских костюмах. Начиная с эпохи Петра I, вышивка перекинулась на мелкие предметы туалета и аксессуары, были заимствованы западные техники и мотивы. Российский императорский двор невозможно представить себе без этого декора.

Вышивка лентами в изделиях декоративно-прикладного искусства.

Вышивка лентами с давних времён привлекает рукодельниц только тем, что использование лент может помочь придать вышивке объём и само изделие в дальнейшем будет смотреться более эффектно и красиво.

Вышивка лентами – оригинальная техника, которая является современной и актуальным видом декоративно-прикладного искусства. Она имеет множество разнообразных функций. Работая с лентами может преобладать чувство цветовой гаммы, оригинального воображения, развития творческих способностей. Данным видом современного творчества, люди украшают свой повседневный быт, украшая бытовые предметы яркостью и привлекательностью.

Вышивка как вид искусства широчайшим образом может применён в создании оригинальных художественных картин и церковных икон. Кроме того, следует отметить, что вышивка лентами и лентоплетение является главнейшим атрибутом в оформлении торжественных церемоний и праздников: лентами и рюшами часто расшиваются свадебные платья невесты, сумочки, носовые платки, салфетки и скатерти на столах.

В последнее время вышивкой из шёлковых лент декорируют конверты для новорожденных, подарочные коробки, букеты цветов. Технология вышивки лентами с каждым днём обновляется и развивается, в ней появляются новые приёмы и направления. Стоит отметить, что многих рукодельниц вышивка атласными лентами, также, как и вышивка алмазной мозаикой может привлекать только тем, что она может позволить достаточно быстро увидеть окончательную результативность и за несколько дней создать картину. В отличие от затратных по времени вязания спицами и крючком или вышивания нитями, когда сам процесс создания может занимать многие недели. Сама техника вышивания лентами считается несложной, но требующейся большой аккуратности и усидчивости от человека, который занимается данным видом декоративным – прикладным творчеством.

Лучшим материалом для вышивания лентами заслуженно считаются ленты из натурального шелка. Удивительная мягкость и шелковистость, с одной стороны, и возможность получать любые оттенки цвета с помощью как фабричного, так и ручного окрашивания - с другой, выделяют этот материал среди невероятного разнообразия синтетических заменителей, представленных в магазинах для шитья и рукоделия. Однако натуральные шелковые ленты довольно дороги и в связи с этим редко встречаются у нас в продаже. Но не отчаивайтесь: синтетические ленты тоже неплохо подходят для вышивки, особенно если их предварительно постирать в теплой воде с мягким моющим средством. Подбирая одноцветные ленты с атласной и матовой фактурами, не проходите мимо нарядной тесьмы из органзы и других материалов - она поможет разнообразить ваши работы и добиваться удивительных декоративных эффектов.

Ленты для вышивки бывают разной ширины - от 3 до 12 мм. Более тонкие ленты легче провести сквозь ткань, поэтому они чаще используются в собственно вышивальной технике. Из широкой ленты делают красивые накладные элементы - цветы, банты, которые пришивают к работе незаметными стежками, используя тонкие нитки в тон ленты. Сочетая ленту с традиционными вышивальными нитками, можно получить весьма оригинальную вышивку. Для работы лучше использовать ленты и тесьму длиной не более 50 см, чтобы они не скручивались. Если это все же произошло, достаточно опустить иглу вниз перпендикулярно полу, и лента сама раскрутится. В качестве основы для вышивки лентой можно использовать самые разнообразные ткани из хлопка (рогожка, батист, муслин, сатин, плис), льна (холстина, полотно), шелка (шифон, тюль, чесуча), шерсти (креп, твид, джерси). Для освоения техники можно использовать обычную канву «Aida» и ткани равномерного переплетения из хлопка и льна, главное, чтобы ткань была достаточно прочной и эластичной, чтобы через нее легко проходила лента. Используйте не только гладкоокрашенные, но и набивные ткани: их рисунок может подсказать вашему воображению тему и сюжет вышивки. Однотонные ткани, как, впрочем, и ленты, можно окрасить в домашних условиях, используя для этого специальные акриловые краски, которые закрепляются проглаживанием утюгом (если вышитую работу будут стирать), или обычную акварель - для вышитых картин, которые будут экспонироваться в рамке под стеклом. Успех вашей работы во многом зависит от швейной иглы. Если вы вышиваете по ткани с редким переплетением нити или трикотажу, используйте гобеленовые иглы, у которых притуплённый кончик. В других случаях лучше подходят иглы типа «синель» с острым кончиком и длинным ушком, удобным для вдевания лент разной ширины. Начинающим (и не только) рукодельницам особенно пригодятся пальцы или специальные рамки для натягивания основы под вышивку. Сквозь туго натянутую ткань легче проходит игла с лентой, а работа не деформируется и не мнется, поэтому по окончании работы вам останется просто отутюжить края вышивки, на всякий случай - с изнаночной стороны.

Цветочные композиции в творчестве художников.

Присутствие цветов в искусстве выходит за рамки простого ботанического изображения, погружаясь в сложные слои культурного, психологического и символического значения. От древних наскальных рисунков до современного цифрового искусства, изображение цветов отражает эволюцию человеческого восприятия, эстетических чувств и социокультурных контекстов.

Изучая психологические основы изображения цветов в искусстве, следует прежде всего обратить внимание на врождённое увлечение человека природой и её элементами. Эволюционная психология утверждает, что у людей есть врождённая предрасположенность ценить природные ландшафты и формы, проистекающая из нашей эволюционной истории как охотников-собирателей. Гипотеза биофилии предполагает, что присутствие цветочных мотивов в искусстве может вызывать положительные эмоциональные реакции, основанные на нашей глубокой привязанности к природе, способствуя психологическому благополучию и эстетическому наслаждению. Более того, цветы имеют символическое значение, которое варьируется в различных культурах и исторических периодах, что способствует богатству и разнообразию их изображения в искусстве. Например, цветок

лотоса имеет глубокое значение в восточных культурах, таких как индуизм и буддизм, символизируя чистоту, просветление и духовную трансцендентность.

В западном искусстве роза олицетворяет любовь, красоту и страсть, вызывая различные эмоциональные реакции в зависимости от контекста и представления. Изображение цветов в искусстве также пересекается с психологическими теориями восприятия и эстетики, проливая свет на механизмы, лежащие в основе визуальной обработки и художественного восприятия.

Гештальтпсихология подчёркивает важность принципов организации восприятия, таких как близость, сходство и закрытость, в формировании нашего восприятия визуальных стимулов, включая цветочные узоры и аранжировки. Художники часто манипулируют этими принципами для создания визуально убедительных композиций, которые привлекают внимание зрителя и вызывают эстетическое удовольствие.

Помимо символического и эстетического значения, цветы в искусстве могут вызывать сложные психологические реакции, связанные с памятью, ностальгией и культурной идентичностью. Присутствие знакомых цветочных мотивов может вызывать автобиографические воспоминания или ассоциации с конкретными событиями, местами или людьми, наделяя произведение искусства личным смыслом для зрителя. Кроме того, цветы часто несут в себе культурный подтекст, отражающий общественные нормы, ценности и традиции, формируя у зрителя интерпретацию произведения искусства в его культурном контексте.

Изображение цветов в искусстве также может служить формой художественного выражения и коммуникации, позволяя художникам передать свои эмоции, мысли и восприятие через символические образы.

Выбор цветов, их расположение и изображение могут передавать тонкие оттенки смысла и вызывать у зрителя различные эмоциональные реакции.

Художники могут использовать цветы как метафоры или аллегории, чтобы раскрыть такие темы, как жизнь, смерть, возрождение и течение времени, приглашая зрителей задуматься о более глубоких слоях смысла, заложенных в произведениях искусства.

2.Стилизация и композиционное решение проекта.

Живописцы часто вдохновляются окружающей фауной, нередко даже посвящают свои произведения природе. Умение изображать цветы можно отнести к отдельному виду искусства, ведь художники еще со времен Древнего Египта переносят их на полотна. Изучая картины различного периода и различных художников, можно проследить, как менялась тенденция живописи и флористики.

В основу данного проекта легли три произведения известных художников, творивших в разные исторические эпохи.

Ян Брейгель Старший (1568-1625) – известный фламандский художник, принадлежащей к династии знаменитых Брейгелей. Получил прозвища «Бархатный» и «Цветочный». «Цветочным» его прозвали за красочные и детальные изображения цветов. Творчество Брейгеля активно ответило на витающие в воздухе тенденции и идеи «плебейской» или крестьянской тематики в академической живописи. Произведения Яна в

совокупности представляют широкий диапазон жанров и сюжетов: пейзажи, сюжеты на библейские и мифологические темы, натюрморты, миниатюры.

Винсент Ван Гог (30 марта 1853 — 29 июля 1890) творил всего десятилетие, за которое он успел создать немало прекрасных, необычных и, порой, шокирующих полотен. Нельзя не признать, что особое место в его творчестве занимали разнообразные цветы. Некоторые из них стали его визитной карточкой .

Писать ирисы Ван Гог решает после переезда в 1888 году на юг Франции в Арль. Здесь начинается последний, самый яркий период его творчества. Ван Гог намеревался создать «Мастерскую юга» — своеобразное братство художников-единомышленников. Самую важную роль в будущей мастерской он отводил Полю Гогену.

Одной из первых картин, созданных в Провансе, стала «Вид на Арль с ирисами на переднем плане». Ван Гог очарован красками природы, особенно ему нравится контраст между желтыми и фиолетовыми цветами. Ирисы напоминают ему японские гравюры с их отпечатками, оставленными деревянными штампами на бумаге и шелке. «Это было похоже на "японскую мечту"», – пишет он в письме своему брату Тео. Сейчас картина находится в музее Ван Гога в Амстердаме. Недавно специалисты отреставрировали ее и вернули полотну яркие цвета.

Зураб Церетели (4 января 1934 год рождения - 90 лет) — художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор, президент Российской академии художеств. Имя художника Зураба Церетели в сознании людей ассоциируется со скульптурными колоссами, грандиозными проектами, покорившими города, страны, континенты. Однако значительная часть работ этого художника посвящена сакральному в жизни человека, тому, что постигается вдвоем — мужчиной и женщиной, либо тому, что уводит нас прочь из повседневности в иное открытое пространство счастья, веселья, в пространство радости, не отягченной заботами, то есть в интимный мир человека.

Экономический раздел.

Наименование материалов, инструментов.	Единица	Количество	Цена за штуку	Всего в рублях
Ткань	Метр	1	180	180
Рамка	Штука	3	185	555
Краски для росписи ткани «Батик»	Набор	1	706	706
Лента шириной 2 см	Рулон	5	85	425
Лента шириной 1,5 см	Рулон	4	60	240
Лента шириной 1 см	Рулон	8	40	320
Лента шириной 0,5 см	Рулон	6	35	210
Нитки	Катушка	1	40	40

Иглы	Пачка	2	65	130
Итого:				2806

Заключение

В рамках работы над данным проектом проведена исследовательская работа по актуальности использования изделий декоративно-прикладного искусства в современной жизни человека. В исследовании были использованы следующие методы: изучение, анализ, наблюдение. Произведён расчёт стоимости изделий. Это помогло осуществить поставленные цели и решить основные задачи проекта.

Изложена история возникновения художественной вышивки, перечислены все виды и техники вышивки, освещены особенности вышивки лентами, изучен и проанализирован символизм цветов в изобразительном искусстве, выдержаны все этапы технологического процесса.

В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: проект имеет просветительский характер, а также продолжение в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Серия панно «Цветочные композиции в шедеврах живописи» будет отличным украшением интерьера, вызывать интерес к шедеврам живописи и вдохновлять на новые творческие поиски.

Литература

1. Галкин, А. Русская вышивка - вчера, сегодня, завтра .../ А. Галкин . - точка доступа: <http://www.softstitch.ru>
2. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке / Музей народного искусства; сост. Г.П. Дурасов, Г.А. Яковлева. - М.: Советская Россия, 1990. - 320 с., илл.
3. Калмыкова, Л.Э. Народная вышивка Тверской земли / Л.Э. Калмыкова. - Л.: Художник РСФСР, 1981. - 204 с., илл.
4. Косменко, А.П. Карельское народное искусство: изобразительное творчество. - Петрозаводск: Карелия, 1977. - 32с., 38л. илл.
5. Маслова. Г. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г. Маслова. - М., 1978
6. Рассел, Б. Художественная вышивка: узоры, схемы, инструкции: пер. с англ. - М.: Ниола 21-й век, 2002. - 112 с.: ил
7. Чернова, А.Г. Искусство вышивания лентами/ А.Г. Чернова, Е.В. Чернова. - 4-е изд.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 160 с.: ил.
8. <https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh>
9. <https://eurasia-art.ru/art/article/download/1063/1515?inline=1>
10. <https://www.mirkrestikom.ru/articles/interesnie-stati-o-vishivanii/istoriya-vishivki/>
11. <https://gallerix.ru/storeroom/1253397642/>

Рецензия на проектную работу
Художественная вышивка лентами серии панно
«Цветочные композиции в шедеврах живописи»
ученицы 8 «В» класса Сергеевой Злата

В введении ребенок полностью обобщает весь раздел декоративно прикладного искусства. Ставит перед собой цель, задачи. В задачах ребенок изучает литературу, знакомится с картинами известных художников.

В работе рассматривается несколько глав. Первая глава описывает историю возникновения различных видов вышивки таких как вышивка крестом, хардангер, мережка, и множество других, так же места их появления, как данный вид стал популярен в различных точках мира. Изучались виды и техники вышивки. Каждый вид вышивки или национальной техники имеет свои особенности. Но общим у них остается одно – швы для вышивки

Вышивка лентами – оригинальная техника, которая является современнейшим и актуальным видом декоративно-прикладного искусства. Она имеет множество разнообразных функций. Работая с лентами, развивается чувство цветовой гаммы, оригинальное воображения. развивает творческие способности. Данным видом современного творчества, люди украшают свой повседневный быт, украшая бытовые предметы яркостью и привлекательностью.

Во второй главе идет ознакомление с цветами, ребенок окунается в загадочный смысл, картины которых оставил художник. Каждый цветок свое значение. Цветочный символизм всегда присутствовал в культурах разных стран, ведь цветы сопровождают человека всю жизнь

Изучая психологические основы изображения цветов в искусстве, следует прежде всего обратить внимание на врождённое увлечение человека природой и её элементами.

Смотря на работы различных живописцев, появляется ощущение что их вдохновляет любой кусочек природы, каждый цветочек, каждая веточка. Умение изображать цветы можно отнести к отдельному виду искусства.

В работе ребенок рассматривает трех художников разных эпох таких как: Ян Брейгель Старший (1568-1625) – известный фламандский художник, принадлежащей к династии знаменитых Брейгелей.

Винсент Ван Гог (30 марта 1853 — 29 июля 1890) творил всего десятилетие, за которое он успел создать немало прекрасных, необычных и, порой, шокирующих полотен.

Зураб Церетели (4 января 1934 год рождения - 90 лет) — художник-монументалист, скульптор, педагог, профессор, президент Российской академии художеств.

В работе был произведен расчёт стоимости изделий, что помогло достигнуть поставленных целей и решить основные задачи проекта.

Стиль изложения работы научный, оформление работы соответствует требованиям.

Дата 14 декабря 2024г.

Рецензент: педагог высшей квалификационной категории ГБПОУ Пензенского колледжа искусств

 Анчуткин Г.В