

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)

Кафедра педагогического дизайна

Технология изготовления гобелена

Методические рекомендации для
преподавателей

Нижегород – 2009

Технология изготовления гобелена: Методические рекомендации для преподавателей. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. – с.

Методические рекомендации по дисциплине «Технология изготовления гобелена» адресованы преподавателям, которые читают лекции по этой дисциплине на профильных специальностях. Они составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В методических рекомендациях обосновывается актуальность изучения дисциплины «Технология изготовления гобелена» на профильных специальностях. Показана общая трудоемкость дисциплины. Рассматриваются применяемые при изучении этой дисциплины формы организации. Даются рекомендации по итоговому контролю знаний студентов (зачеты, просмотры). Представлен расширенный словарь основных понятий по дисциплине «Технология изготовления гобелена», рекомендована литература (базовая, основная, дополнительная).

Материалы подготовлены доцентом кафедры педагогического дизайна Шевченко Г.Л.
Рецензент: зав. кафедрой ПД Замураева М. А.

Содержание.

1. Актуальность изучения дисциплины «Технология изготовления гобелена»
2. Тематический план изучения дисциплины «Технология изготовления гобелена»
3. Форма организации учебного процесса по дисциплине «Технология изготовления гобелена»
4. Методические указания к проведению практических занятий (рекомендуемая литература)
5. Текущий контроль знаний студентов
6. Итоговый контроль знаний студентов
7. Словарь основных терминов и понятий
8. Рекомендуемая литература

1. Актуальность изучения дисциплины «Технология изготовления гобелена»

В связи с массовым строительством различных типов общественных зданий (дворцов, банков, музеев, театров, гостиниц, предприятий общественного питания, туристических комплексов) особое значение приобретает решение интерьеров, отвечающих функциональным, эстетическим и экологическим требованиям современной архитектуры. Существенной особенностью, характерной для современного этапа развития архитектуры, является возросшая роль произведений декоративно – прикладного искусства в интерьере, как общественных зданий, так и в жилом помещении. На них часто переносится роль художественного акцента, служащего главным украшением данного помещения. Роль такого акцента на фоне гладких стен может играть художественный текстиль. Особое значение в этой связи приобрели декоративные ткани самостоятельного художественного выражения: занавесы, декоративные текстильные панно, выполненные в различных техниках ручного ткачества и ковроткачества, гобелены сюжетно – тематические, эмблематичные, растительно – орнаментальные, образно – ассоциативные и абстрактно – геометрические. Функции гобелена в пределах интерьера разнообразны. Одна из них организация пространства интерьера.

Искусство гобелена в своём развитии прошло сложный путь: от классического плоскостного к фактурно – рельефному и, наконец, к самостоятельным текстильным конструкциям (пространственно – пластический гобелен), создание которых связано с одновременным использованием приёмов ткачества, скульптуры, живописи.

Современный гобелен – сложный организм, включающий в себя и новые разработки материала, техники и технологии изготовления. Новое понимание пластики самого гобелена. Художник – дизайнер активно вторгается в интерьер, визуально либо пластически преобразует его архитектурное пространство, отводит гобелену роль композиционного центра всего помещения.

В связи с этим возрастает необходимость изучения студентами такой дисциплины, как «Технология изготовления гобелена».

В ходе её изучения студенты овладевают комплексом теоретических знаний и практических навыков и умения применять их в дальнейшей педагогической и творческой деятельности.

Курс имеет высокий потенциал с точки зрения самопознания и раскрытия собственных творческих возможностей со стороны студентов.

Цель учебного курса: приобретение студентами знаний об основных существующих способах ручного ткачества и ковроткачества и дальнейшего применения их в своей творческой и педагогической деятельности. Выявление индивидуальных творческих способностей студентов, развитие у них образного мышления и фантазии, а также повышение их эстетического вкуса и художественной культуры.

Задачи учебного курса:

- Изучение и владение законами декоративной композиции при создании творческих работ
- Знание и применение законов цветоведения при выполнении работ в материале.
- Умение создать яркий эмоционально – значимый художественный образ с учетом области применения
- Умение работать с конкретным интерьером (выбор тематики, материала, размера, техники, фактуры и структуры)
- Профессионально – грамотное владение приёмами ручного ткачества, умение технологически правильно их применять в создании гобелена.

Содержание занятий по курсу «Технология изготовления гобелена», а также методика их подготовки и проведения должны соответствовать основным задачам курса.

Ведущими видами занятий являются практические задания; систематическая творческая работа студентов над рекомендованной литературой и материалами лекций.

Преподавание дисциплины проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом учебных дисциплин, и в первую очередь с рисунком, живописью, композицией.

Завершается курс сдачей зачета с оценкой.

Программа курса определяет совокупность необходимых для профессиональной подготовки знаний, навыков и умений, которыми должны овладеть студенты в соответствии с требованиями «Государственного образовательного стандарта по специальности «Педагог – дизайнер»».

2. Общая трудоемкость и тематический план дисциплины

Общая трудоемкость и тематический план дисциплины «Технология изготовления гобелена» представлены в таблице 1.

Тематический план разработан на основе учебного плана по направлению и специальности 050501.65 «Профессиональное обучение (дизайн)». В тематическом плане осуществлено распределение часов по разделам и темам, а также по всем видам и формам учебной деятельности (практическая работа и самостоятельная работа студентов) для очного обучения.

На изучение данной дисциплины по учебному плану отводится 128 час.

По очной форме обучения учебные занятия по курсу «Технология изготовления гобелена» проводятся в 3 и 5 семестрах, т. е. на 2 и 3 курсах.

3. Форма организации учебного процесса по дисциплине «Гобелен»

Форма организации обучения преподавателем выбирается с учетом целей и особенностей содержания учебного материала. При изучении дисциплины «Гобелен» планом предусмотрены следующие формы организации обучения: практические занятия и самостоятельная работа студентов. При изучении данной дисциплины преподаватель, излагая материал, знакомит студентов с основными положениями, касающимся природы, специфики, истории, технологических особенностей, приёмов и методов ручного ткачества и ковроткачества.

Теоретический материал преподаватель сопровождает показом курсовых и дипломных проектов из методического фонда кафедры, образцов, выполненных в материале в различных техниках. При этом анализируются технологические особенности каждой техники, композиционное решение темы, трактовка изобразительного мотива и соответствие выбранной структуре. Это даёт возможность познакомить студентов с различными формами стилизации и множеством приёмов и способов, применяемых в ручном ткачестве и научиться использовать их при выполнении практических заданий.

Решение каждого практического задания начинается с изучения теоретического и иллюстративного материала. Это необходимо студенту не только для того, чтобы знать достижения в этой области, но и для поиска собственного решения и его теоретического обоснования. Поэтому при пояснении задания студентам представляется список литературы, которая охватывает вопросы истории, теории и практики проектирования и производства гобеленов.

Работа студента над выполнением практических заданий в материале (это и работа в первую очередь над композицией) начинается с просмотра имеющегося у него и постоянно пополняющегося подготовленного материала: копий орнаментальных ковров, гобеленов, этюдов природы, зарисовок предметов народного творчества и растительных мотивов.

От их количества, качества исполнения и эмоциональной насыщенности зависит готовность студента к выполнению заданий. Для успешной работы студентам

необходимо познакомиться с опытом ковров и гобеленов различных времен и народов, знать современное и перспективное направление развития художественно – колористического оформления ковров изделий.

Поиск изобразительного мотива, который будет положен в основу композиции, ведется студентами в основном во внеурочное время. На занятиях анализируются зарисовки, обсуждаются возможности их использования в создании композиции гобелена. Студент должен представить не менее 5- 6 форэскизов, выполненных в ахроматической гамме с различным решением темы. После обсуждения преподаватель утверждает наиболее удачный вариант, и студент приступает к поиску цветового решения темы. После того, как цветовое решение будет найдено, начинается работа над картоном (шаблоном или техническим рисунком), который выполняется в натуральную величину предполагаемого изделия.

Выбор технике ручного ткачества студент выбирает по согласованию с преподавателем, чтобы найденный орнаментально – колористический строй композиции не утратил своего звучания, а приобрёл ещё большую художественно – эмоциональную выразительность.

В процессе изучения программы студенты выполняют образцы по каждому виду техник ручного ткачества, знакомятся со спецификой каждого технологического приёма. Выполняя эти задания, студенты развивают свою фантазию и преобразуют опыт работы в различных видах ручного ткачества с различными материалами, которой в дальнейшем пригодятся им при выполнении творческой работы. Преподаватель своими советами помогает студентам найти наиболее верное решение, отвечающее всем современным и технологическим требованиям.

4. Методические указания к проведению практических заданий.

Выполнение творческой работы. Создание эскиза гобелена или коврового панно и выполнение в материале.

Приступая к решению эскиза будущего гобелена, студент должен уяснить себе, в каком интерьере, в какой среде - физической и психологической – будет находиться его гобелен, так как решение гобелена требует различного подхода для ресторана или дома отдыха, банка или административного здания. Особенность гобелена, в отличие от жанров монументального искусства состоит прежде всего в повышенной экспрессии фактуры, выявлении красоты, структуры и формы.

Имея спроектированный интерьер, студент поступает к работе над композицией гобелена. Главное выяснить соотношение размеров декорируемой площади с мотивами изображения и габаритными размерами интерьера. Здесь необходимо правильно выбрать масштаб орнаментальных форм, соотношенный с окружающей средой. По характеру применяемых изобразительных мотивов композиции можно разделить на линейные, растительно – орнаментальные, комбинированные, в которых сочетаются растительный и геометрический орнамент, тематические, эмблематические, знаковые, сюжетные, фигуративные.

Подбирая иллюстративный материал для создания тематических, сюжетных или фигуративных композиций, студент должен четко представить себе, насколько они соответствуют теме, функции того или иного интерьера, и по своему содержанию и возможностям декоративного обобщения могут быть использованы для создания гобелена соответствующей (плотной или легкой основы) фактура.

По схеме построения и характеру трактовки изобразительных мотивов композиционные решения гобеленов могут быть двух видов: статичные и динамичные.

Статичные композиционные схемы чаще всего бывают симметричными, требующие строгой трактовки образа. К их числу относятся композиции с геометрическими формами, растительным орнаментом. Статичные композиции приносят состояние покоя и отличаются уравновешенностью форм и завершенностью замысла. В

композициях динамического характера элемент изобразительного мотива свободно располагаются по диагональным осям. В них более ярко выражено движение рисунка, схемы построения композицией имеют много вариантов.

Цветовому решению динамичных композиций присуща большая выразительность, эмоциональность и красочность.

При выборе цветового решения гобелена нужно учитывать традиционные представления о цвете, так как цвета зачастую вызывают определённые ассоциации. Помимо учета традиционных представлений о цвете при выборе цветов следует учитывать и те свойства цвета, которые были найдены экспериментальным путем и многолетними наблюдениями. Они позволили определить в общих чертах эмоциональное воздействие цвета на человека, а именно:

Черный - мрачный, глубокий, плотный, эффектный, хорош в небольших количествах как фон, как обрамление. Хорошо сочетается со всеми цветами.

Белый – Чистый, эффектный, строгий, незаменим в качестве фона, хорошо сочетается с другим цветами.

Серый – холодный или теплый, деловой, унылый..

Красный – возбуждающий, страстный, броский, заметный, горячий, энергичный.

Оранжевый – горячий, бодрый, стимулирует к активной деятельности.

Желтый – теплый или холодный, жизнерадостный, веселый, располагает к хорошему настроению.

Коричневый – теплый, мягкий, спокойный, выражает солидность и устойчивость располагает к мрачности, в сочетании с серым подавляет, тревожит.

Зелёный – прохладный, свежий, спокойный, действует успокаивающе; в смеси с желтым дает мягкие, благотворно действующие на настроение сочетания; в сочетании с желтым.

Синий – холодный, свежий, прозрачный, легкий, воздушный; снимает напряжение, успокаивает.

Фиолетовый – вызывает смущение, беспокойство, взволнованность, утомляющий.

Розовый – легкий, женственный, легкомысленный, трудный для сочетания, мало пригоден для общественных интерьеров.

При этом на восприятие цвета влияет целый ряд условий: освещение, температура, национальные традиции. Известно тоже, что молодые люди предпочитают яркие насыщенные оттенки цветов, а пожилые более мягкие. Кроме того, те цветосочетания, которые благоприятны для сильного отдыха, оказываются неблагоприятными для активного или трудовой деятельности.

Цветовые композиции, уместные в кафе, баре, недопустимы для рабочих помещений. Критерием правильного и грамотного построения композиции является её целостность, когда глаз воспринимает узор как органическое сплетение мотивов и интервалов изображения, а это возможно, когда рисунок по своему масштабу соразмерен помещению, предметам, оборудованию и человеку.

Технологические приемы в технике ручного ткачества и ковроткачества.

Технологические приёмы являются составной частью художественного процесса, определяют его специфику с «ремесленной» стороны, влияют в определенной степени на особенности, отличающие один вид искусства от другого. Поэтому студенты изучают «текстильный» язык гобелена с целью выявления диапазона его возможностей. Они знакомятся с текстильной графикой, т. е. способом передачи в технике гобелена элементов композиции (точка, пятно, линии), в сочетании с цветом, текстурой и фактурой традиционных и новых текстильных материалов (пряж, нитей, волокон, стеблей растений, металлических проволок и пр.).

Студенты изучают основные и производные переплетения ручного гобелена ткачества и воспроизводят их на своих образцах.

Особое внимание студентов обращается на доступность, простоту самих технологических приемов на утвердившуюся в настоящее время тенденцию авторского претворения в материале творческого замысла, что дает огромный диапазон творческих решений.

Материалы, сырьё и инструменты, применяемые в ткачестве.

Деревянная рама, необходимая для того, чтобы натянуть нити, составляющие основу гобелена (они идут по вертикале). Круговое натяжение основы позволяет соткать сразу 2 изделия с двух сторон рамы. Небольшая рамка пригодится для первых экспериментов: салфеток, мини-гобеленов.

Большая рама с передвижной верхней планкой, благодаря которой меняются размеры рамы в зависимости от величины гобелена.

Основы и уток - главные лица в ткачестве.

Основа – составляет каркас гобелена и не видна в готовом гобелене, но без неё он не может существовать. Натягивается вертикально.

Уточные нити пересекают основные по горизонтали, они и создают рисунок гобелена.

Поскольку нити основы должны быть прочными, для них берутся толстые крученые льняные или хлопчатобумажные нитки (веревки). Цвет основы в гобелене значения не имеет, т. к. она полностью скрывается под уточными нитями.

Нити утка должны быть мягкими, эластичными, без сопротивления обволакивающим нити основы.

Основным материалом в ткачестве ковров и шпалеры всегда была овечья шерсть. Использовали в ковроделии и верблюжью, козью, конский волос. Шёлк употребляли в старинных шпалерах для изображения освещённых и светлых мест рисунка. Чем лучше качество шерсти, тем изящнее будет выглядеть гобелен. Используется и непряденая шерсть для получения необычных фактурных эффектов.

Нередко в гобеленах художники используют и сизаль и нити люрекса. *Люрекс*- как напоминание о золотых и серебряных нитях в роскошных коврах и гобеленах XV - XVII в. Такие нити обнаружены в шерстяных тканях еще бронзового века.

В наше время художники используют в гобелене самые неожиданные текстильные и даже нетекстильные материалы: плоские ткани, трикотаж, тесьму, паклю, шнуры, металлические нити, кожу, кусочки стекла, зеркала, дерева и т. п.

Ковровая колотушка нужна для того, чтобы плотнее прибивать нити утка к наработанной части ткани. Её с успехом заменяет старая стальная вилка.

Основы декоративной композиции - необходимый фактор для создания творческих работ.

Композиция в декоративно – прикладном искусстве имеет свои особенности. В первую очередь эта работа с плоскостью, членение плоскости на части, уход от трехмерного пространства к двумерному, отказ от линейно – воздушной перспективы и объёма.

Для того, чтобы профессионально грамотно построить монокомпозицию студенты должны знать следующие законы её построения:

- Принципы формообразования в декоративной композиции;
- Симметрия, асимметрия в декоративной композиции;
- Ритм и ритмика – пластическое движение формы;
- Понятия статика, динамика, экспрессия;
- Стилизация и трансформация объектов окружающего мира в изобразительные мотивы;
- Композиционные связи;
- Структурная основа композиции (открытая, закрытая)
- Закон композиционной доминанты;

- Закон трехкомпонентности;
- Композиционный акцент;
- Закон пропорциональности, соразмерности форм;
- Принцип одинаковости;
- Закон орнаментального контрапункта;
- Закон контраста;
- Принцип золотого сечения;
- Закон простоты и чувства меры;
- Композиционная пауза;
- Законы цветовой гармонии.

В монокомпозиции, которая лежит в основе гобелена, все элементы должны быть организованы так, чтобы не создавать впечатление, что это просто фрагмент какой-нибудь ткани.

Степень стилизации может быть различной в зависимости от творческого замысла.

Стилизуя натюрморт, можно использовать следующие способы его трансформации: изменение размеров предметов; изменении количества предметов (выбор наиболее интересных и значимых, и исключение второстепенных); создание новой формы из нескольких, уже существующих.

Подобным образом выполняются зарисовки растительных форм. Здесь надо стремиться выделить и изобразить самое характерное, что позволит узнать мотив с первого взгляда. Минимальное число мотивов в композиции должно равняться трем (и они должны быть разномасштабными).

Стилизация человеческой фигуры в фигуративной композиции происходят по тому же принципу, в зависимости от творческого замысла.

Стилизовать фигуру можно до уровня элемента орнамента (как в русской вышивке). Трактовка образа может быть различной (например, как в русской иконе). Допустимо сознательное нарушение масштабности изобразительных объектов. Бабочка может быть больше человеческой фигуры.

Рекомендуемая литература для проведения практических заданий.

1. Бирюкова Н.Ю. «Западноевропейские шпалеры в Эрмитаже», Прага 1980 г.
2. Кобанова Л. «Гобелен. Ковры» в большой иллюстрированной энциклопедии древности. Прага, 1980г.
3. Кума Х. «Мари Адамсон», М., 1991 г.
4. Миронов Л.Н. «Цветоведение», Минск, 1981 г.
5. Неймышкова Л.Г. « Декоративно – прикладное искусство Латвийской ССР». Москва 1990 г.
6. Пинкус С. «Юозас Бальчиконис». Москва, 1974 г.
7. Савицкая В.И. «Превращение шпалеры». Москва, 1995 г.
8. Стриженова Т. Гиви Кандарели. Москва, 1981 г.
9. Дворкина И. « Гобелен за десять вечеров» Москва, 1998 г.
10. В. Н. Козлова «Основы художественного оформления текстильных изделий», М. 1981
11. Г.Л. Логвиненко «Декоративная композиция», М. «Владос», 2005г. Учебное пособие для ВУЗов.
12. Л.В. Фокина «Орнамент» Ростов на Дону «Феникс» 2005г. Учебное пособие для ВУЗов.
13. Зайцев Е.А. «Наука о цвете и живописи», М., 1986 г.

5. Текущий контроль знаний

Цель: оперативно оценить успешность овладения конкретными знаниями, выявить уровень реально ценных творческих и прикладных знаний позволяющих использовать их профессиональной деятельности.

Перечень вопросов и заданий, определяющий уровень освоения студентами учебной дисциплины «Гобелен».

1. Что такое шпалера, её возникновение и чем она отличается от восточного ковра (пришедшего из мусульманского мира)?
2. Чем отличается «готлис» от «баслис»?
3. Откуда возник термин «гобелен»?
4. Дать характеристику шпалерам: «мильфлёры», «аррасы», «гротески», «вердюры».
5. Чем отличаются шпалеры раннего средневековья от шпалер XVI – XVII вв.? Рассмотреть на примерах «Дама с единорогом», «Актёрский Апокалипсис» и сравнить с «История Константина», «Подвиг Одиссея»
6. Назовите великих мастеров живописи, в разное время работавших над созданием картонов для шпалер.
7. Назовите два этапа возрождения искусства шпалера.
8. Реформа Жанна Люрса. В чем его новаторство?
9. Охарактеризуйте появление «новой таписерии», как нового направления в искусстве ручного ткачества
10. В чем различие западноевропейской шпалеры от русской шпалеры?
11. Особенности гобелена на современном этапе и его связь с конкретной архитектурной ситуацией. роль гобелена в оформлении интерьера.
12. Технологические приёмы, используемые в ручном ткачестве и ковроткачестве.
13. Основные приемы ручного ткачества:
 - заправка вертикального ткацкого станка (рамы) нитями основы, выбор плотности (в зависимости от творческого замысла)
 - зевобразование; укрепляющая плетёнка, разделительная палочка, ремизки.
 - виды переплетений: полотняное, уточный репс, репс дырчатый, диагональное
 - сцепление утков: «на косую нить», «за общую нить», «за прямую нить», сцепление утков между собой, введение «контура» (контрастного, однотонного), техника настилов, применение штриховки, свободная штриховка, штриховые зубцы, перебор полотном, перебор под полотном, техника «сумах», свободная обивка петлями, техника «ямани», создание ворса с помощью удлиненных петель, техника «рюю», косички, полукосички, ажурные переплетения.
 - техника ткачества ручного ворсового ковра: вязание узлов на нитях основы; двойной «ковровый»(турецкий), персидский –полуторный, правосторонний, левосторонний, узел – одиночка (скандинавский, испанский, арабский)
14. Роль цвета в создании художественного образа гобелена: цветовой круг; ахроматические и хроматические группы; основные цвета и их производные; тепло – холодность цвета; тяжёлые, лёгкие цвета, звонкие, глухие, цветовой тон; 4 группы родственных цветов; 4 группы родственно – контрастных цветов и группы контрастных или взаимодополнительных цветов. Их взаимодействие друг с другом в создании композиционной темы произведения.
15. Основные законы формообразования в декоративной композиции: композиционная доминанта; композиционная пауза; трёхмерность; соподчинённость; закон контраста; композиционный контраст; принцип золотого сечения; соразмерность; пропорциональность; ритм и ритмико – пластический строй; композиционные связи; композиционная пауза.

16. Что такое стилизации, трансформация объектов окружающего мира в создании монокомпозиции?
17. Работа с натурными зарисовками, для использования их в качестве изобразительных мотивов в композиции.
18. Членение плоскости в декоративной композиции.

6. Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Технология изготовления гобелена»

Конечной формой оценки знаний студентов является «зачет с оценкой». К зачету студенты представить курсовую работу, в законченном виде, выполненную в соответствии с учебно – тематическим планом и выставить её на просмотре вместе с другими изучаемыми спец. дисциплинами (рисунок, живопись, композиция).

Работа должна быть выполнена в соответствии с целями и задачами, поставленными преподавателем и решена с учетом предъявляемых требований в процессе создания работы. Кроме того, на просмотр должны быть представлены проект интерьера, над оформлением которого работал студент, законченный эскиз, который выполнялся в течении ручного ткачества, образцы изученных техник (которые могут иметь законченный штучный вид: салфетки, фенички, ремешки, сумочки).

По представленным на просмотре, работам можно судить об уровне овладения студентами знаний и навыков в области художественного ручного ткачества. А также об индивидуальных особенностях студентов, их творческой одарённости, степени добросовестного отношения к выполняемой работе, фантазии, умении доводить работу до необходимой стадии завершенности.

Критерии оценки работ студентов являются:

- знание и умение применять правила построения декоративной композиции при создании эскиза
- принцип формообразования в декоративной композиции
- технологически грамотное введение техническими приёмами ручного ткачества
- органичная связь гобелена с интерьером
- цветовое решение гобелена и колористическая тема интерьера.

С учетом всех перечисленных требований оценивается и рассматривается каждая работа, выявляются безусловные достоинства и недостатки, выясняется характер ошибок, добросовестного ношения к выполнению задания и умению студентов работать с подготовительным и методическим материалом.

В итоге на просмотре, коллегиально выставляется оценка по пятибалльной системе по каждой работе и складывается общий суммарный балл из общего количества баллов.

Лучшие работы оцениваются и забираются в методический фонд кафедры.

7. Словарь основных терминов и понятий.

Шпалера (от немецкого Spalier) – это односторонний безворсовый ковер с сюжетными или орнаментальными изображениями, как правило не повторяющимися. Создаётся за счёт перекрёстного переплетения нитей.

Репсовое переплетение (от франц. reps – рабочая плотная ткань) –из – за разной толщины нитей утка и основы поверхность ткани становится рубчатой.

Готлис – шпалеры, выполненные на ткацких станках с основой, натянутый вертикально.

Баслис – шпалеры, выполненные на ткацких станках с основой, натянутой горизонтально. После завершения работы различить шпалеры, выполненные в той или иной технике практически невозможно. Определить разницу можно только с помощью картона: готлис повторяет оригинал буквально, а баслис – зеркально.

Гобелен – первоначально называли изделия знаменитой, возникшей в XII веке, мануфактуры братьев Гобеленов в Париже (от франц. les Gobelins) продукция этой мануфактуры была столь популярна, что термин «гобелен» обозначал все произведения, выполненные в технике шпалерного искусства.

«*Новая таписерия*» (фр. tapisserie) – термин обозначающий совершенно новое синтетическое направление в искусстве текстиля, получившее развитие в 1960 – 1990 гг. Термин «шпалера» обозначает все произведения, выполненные в классической шпалерной технике и созданные до начала 1960 г.

«*Мильфлёры*» (фр. mille fleurs – тысяча цветов) – особый вид шпалеры, зародившейся в XV веке, отличительной особенностью которого является множество мелких цветочков густо усеянных по темно – синему или тёмно – розовому фону. (Изобразительный источник «мильфлёров» - традиция украшать улицы городов во время праздника. Тела Христова, занавесями, к которым прикалываются множество букетов цветов. Элементы традиционной народной вышивки. Близость к готической фреске и витражу, где фигурам людей и животных, архитектуре, деревьям с птицами, усыпанных плодами или цветами, «аккомпанируют» травы, цветущие кусты с бабочками на бутонах и др. растительные мотивы.

Цикл из 6 шпалер «Дама с Единорогом» конец XV века г. Франция.

«*Аррасы*» - с VI века главенствующая роль в развитии шпалеры принадлежит Фландрии. «Золотой век» фламандской шпалеры становится город Аррас.

Ткачи Аррасы начали первыми употреблять для утка наряду с шерстью и шёлком так называемое «кипрское золото», обвивая льняные или шелковые крученые нити сплюсненной проволокой из золота и серебра.

Блестящие, искрящиеся шпалеры были великолепны и прославили город и получили название арраса («Арецци»).

«*Гротески*» - шпалеры, выполненные по картинам Рафаэля (XVI века), определили дальнейшие направления пути европейского шпалерного ткачества, как искусства «шерстяной фрески» со всеми особенностями, присущими монументальной живописи того времени. Появилось нововведение: тканые бордюры с изобразительными мотивами, которые так же как рама отделяющая полотно от стены, окаймляют центральный сюжет композиции. Эти мотивы называют «гротесками». Цикл шпалер «В лоджиях Ватикана», выполненных Рафаэлем и его учениками.

«*Вердюр*» (франц. verdure – зелень, трава, листва) -изображение в шпалерах пейзажа и натюрморта, а также изображение животных и птиц на фоне растений. Тематика близкая мастерам Фландрии и Голландии, как в шпалерах так и в живописи XVI – XVII гг.

Колористика, выдержанная в зелёных, коричневых, сине – зелёных и желтовато – кремовых цветах. Излюбленные животные и птицы (фазаны, павлины, цапли, олени). Деревья и растения (дубы, клёны, маки).

Жан Люрса – французский художник, поэт, основоположник нового современного поколения шпалеры. В своих работах использует аллегории и символы, стремясь найти новые образцы, наполненные глубоким смыслом, монументальные и гражданственные. Обаяние творчества Люрса – в гармоничном сочетании в его шпалерах высокого гражданского пафоса и простого человеческого чувства, реальности и фантастики, монументальных и декоративных качеств. Им было создано около тысячи картонов шпалер «Земля», «Небо», «Огни моря» «Сад поэта», «Прекрасный шкаф». В мире, созданном Люрсом как в калейдоскопе происходит непрерывное чередование форм животного, растительного и минерального царства, в центре которого всегда находится Человек – высшее создание природы. В каждой из шпалер создаёт свой микрокосмос,

свою Вселенную, которую населяет бесконечной вереницей небывалых солнц, планет, растений, зверей, птиц и насекомых, среди которых горделиво красуется петух: «Птух и солнце», «Дикий петух», «Петух – арлекин», «Петух – рыболов», «Петух – воин», как образ олицетворения народа, национальный символ Франции.

Рама – простейший вид ткацкого оборудования. На неё натягиваются нити основы и осуществляется процесс ткачества. Размер рамы, зависит от размера, формы и конфигурации *гобелена*.

Нити основы – хлопчатобумажные или льняные, которые натягиваются на ткацкий станок в соответствии с выбранной плотностью. Нити основы являются каркасными, сквозь них проходят нити утка, образуя заданный рисунок.

Нити утка – шерстяные, льняные, синтетические, шелковые, металлические, образующие ткань гобелена за счет перекрестного переплетения нитей основы.

Плотность по основе – количество нитей, приходящиеся на 1 кв. дециметр.

Плотность по утку – количество прокидок утка на 1 кв. дециметр.

Зевообразование – пространство между четными и нечетными нитями основы.

Разделительная палочка – разделяет верхние нижние нити основы, помогая зевообразованию.

Разделительная цепочка – фиксирует край ткани гобелена.

9. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. В. Н. Козлова «Основы художественного оформления текстильных изделий», М. 1981
2. Г.Л. Логвиненко «Декоративная композиция», М. «Владос», 2005г. Учебное пособие для ВУЗов.
3. Л.В. Фокина «Орнамент» Ростов на Дону «Феникс» 2005г. Учебное пособие для ВУЗов.
4. Зайцев Е.А. «Наука о цвете и живописи», М., 1986 г.

Дополнительная литература.

1. Бирюкова Н.Ю. «Западноевропейские шпалеры в Эрмитаже», Прага 1980 г.
2. Кобанова Л. «Гобелен. Ковры» в большой иллюстрированной энциклопедии древности. Прага, 1980г.
3. Кума Х. «Мари Адамсон», М., 1991 г.
4. Миронов Л.Н. «Цветоведение», Минск, 1981 г.
5. Неймышкова Л.Г. « Декоративно – прикладное искусство Латвийской ССР». Москва 1990 г.
6. Пинкус С. «Юозас Бальчиконис». Москва, 1974 г.
7. Савицкая В.И. «Превращение шпалеры». Москва, 1995 г.
8. Стриженова Т. Гиви Кандарели. Москва, 1981 г.
9. Дворкина И. « Гобелен за десять вечеров» Москва, 1998 г.