

ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»

Центр художественного образования

Отдел декоративно-прикладного творчества

**КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

«Орнамент Рязанской области»

Автор – Шейчук Каролина

Педагог - Муранова Н.Н.

Москва, 2015

Знания чаще всего сокрыты в символах, образах, цифрах, нотах, буквах, узорах. Из знаков и образов плетутся речь, песня, обряды, вышивка, резьба...

Более глубинное их значение дано знать не всем, но ощущение гармонии, меры и красоты через творчество – верные шаги к истине. И этим может овладеть каждый.

Символика является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои мысли, свое мироощущение посредством условных знаков.

Изучение древней культовой символики раскрывает духовный мир человеческих обществ в дописьменную эпоху.

Сходные культовые символы и орнаментальные мотивы имеют широкое распространение.

Довольно часто обнаруживаются сходные или даже тождественные элементы у родственных и неродственных народов.

Орнамент – язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства.

Древняя символика представляет наслоение мотивов, относящихся к разным эпохам, и сплетение сюжетов различного этнокультурного происхождения. Трудно установить хронологическую последовательность и географические пути их распространения.

И все-таки в дошедших до нас экспонатах и традициях имеются, наряду с общей картиной мира, свои самобытные оттенки. Символы, знаки, орнаменты – удивительная книга о жизни и верованиях наших далеких предков, листки которой большей частью утеряны. И, видимо, осталось то, что должно было остаться, то, что вечно.

Цель нашей работы

– изучение народного орнамента Рязанской области и разработка на его основе коллекции трикотажных изделий.

Задачи:

- 📖 Сбор материалов по изучению народного орнамента Рязанской области;
- 📖 Изучение видов (символов) традиционного орнамента;
- 📖 Изучение тенденции сумок в моде;
- 📖 Прорисовка эскизов изделий;
- 📖 Разработка технических рисунков
- 📖 Создание коллекции трикотажных изделий.

ОРНАМЕНТ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наш материальный мир в настоящее время украшают и растительные, и сюжетные орнаменты, но самый древний орнамент – геометрический.

Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом.

Но шло время, отрывала людей от старых верований новая жизнь. Исчезала из орнамента колдовская сила, и осталась только красота. Бережно хранили ее рязанские женщины, передавали из поколения в поколение, и воспоминание о древней магии проскальзывало иногда только в удивительных названиях орнамента – «секирки», «мышинные дорожки», «елки», «лопухи» и др. Орнамент на костюмах рязанских женщин состоял из крупных ромбов, образованных солярными знаками с белыми лилиями по краям полосы, в середине небольшой ромб из гребенок с солярным знаком.

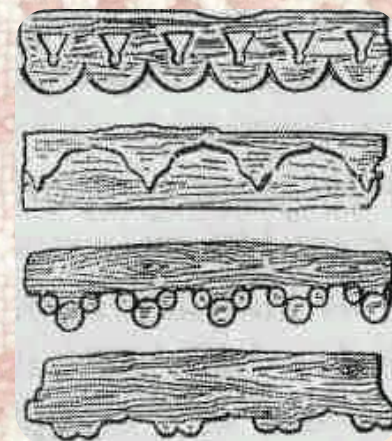

С древнейших времен человек, охраняя себя от неблагоприятных сил природы, покрывал одежду и жилище изображениями – оберегами.

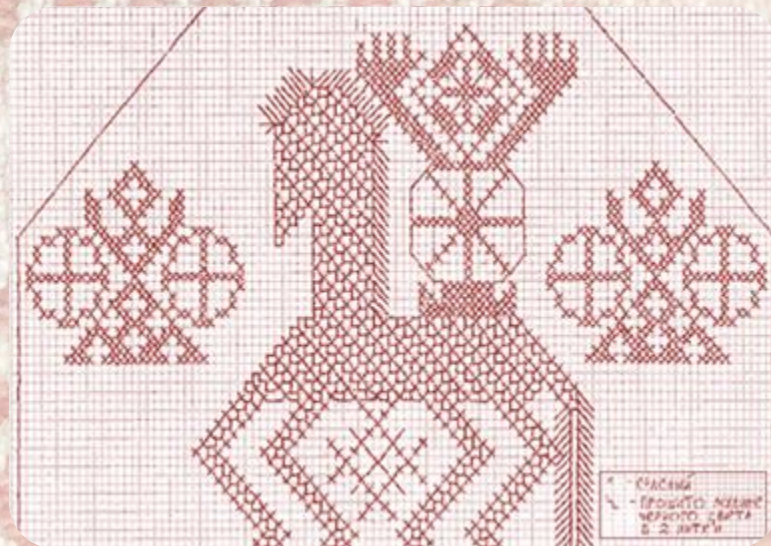
В народном искусстве Рязанской области сохранилось много древних символов-оберегов, изображая которые на одежде, посуде, жилище человек отгонял нежелательных духов.

Первый символ – дерево, оно – и древо, и древо мира, и древо познания, и модель мира. Дерево участвует в нашей жизни не только служа нам жилищем, давая плоды, украшая наш дом.

Дерево олицетворяет еще и мир с природой, ибо человек не взял в руки оружие, топор, камень, не начал охоту на зверя. Он собирает плоды, он в союзе с природой. Но вот человек постепенно становится охотником, и его кормильцем становится зверь. Одним из первых животных был олень. Культ оленя было распространено очень широко. Олень – знак удачного брака, знак обильной жизни.

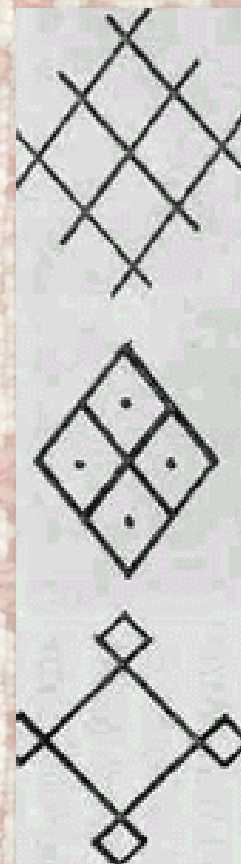

Частым сюжетом в орнаменте Рязанской области является конь. Конь был наделен божественной силой и считался знаком солнца и неба. Конь, конник, колесо – равнозначные знаки солнца и тепла. Конники – знаки и времен года, знаки равноденствий, зимнего и летнего, которые отмечал народ праздниками и обрядами.

Много тайн могут раскрыть древние орнаменты. Разгадывая их, мы начинаем понимать, что язык символов предков передавал нам свое отношение к природе. Преклоняясь перед ней, как бы прося у нее милости, защиты, покровительства, древний мастер выводил рукой своеобразные заклинания в виде орнамента. Заметим, что народ тщательно отбирал из множества знаков и бережно хранил лишь те, что, по его мнению, способствовали благу, хорошему урожаю, изобилию, удаче.

Один из любимых знаков – это ромб. На женской одежде он встречается чаще, чем на мужской; но и женщины, и мужчины носили пояса, украшенные ромбовидным орнаментом. Ромб – безусловный оберег. Это знак земледельцев, символ, родящих зерно полей, символ счастливого потомства. Ромбы изображали на кухонной утвари, вырезали на фасадах домов. Считалось, что семья, охраняемая ромбами, живет в достатке и всегда будет многочисленна.

ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ 2014 -2015

Модные тенденции среди сумок 2014 – 2015 всячески играют с формами и размерами. Однозначным фаворитом среди основных трендов является мини-сумочка. Такие модели можно носить на запястье, что очень смотрится романтично и невинно, их также можно перекинуть через плечо или же держать за элегантную ручку.

Многие дома немного разошлись касательно дизайна самых модных сумок – некоторые предпочли максимально причудливые и порой ассиметричные формы, в то время, как другие решили остановить свой выбор на классических формах и текстурах.

Среди необычных моделей можно увидеть трапецевидные формы. Некоторые дизайнеры много внимания уделили разнообразным вставкам. Совсем даже не редкость – увидеть двухцветную сумочку, или же модель в полоску.

В предстоящем сезоне в тренде все те же неизменные принты – геометрические, абстрактные и, конечно же, звериные. Они будут актуальными не только на одежде, но и на обуви и на сумках.

Одно из модных направлений в этом сезоне – сумки – игрушки, в виде чего – то необычного. Например, есть клатчи в виде книжных томов, они создаются на тему популярных литературных произведений. Большим успехом пользуются клатчи «Преступление и наказание» Толстого. Среди звезд остромодное направление – восточная тематика. Так была создана целая коллекция: маленькие сумочки в виде коробочки для лапши, с лотосом, драконом, а-ля китайский фонарик

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ

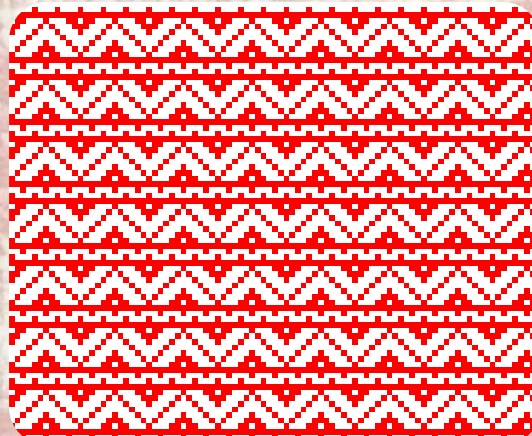
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РИСУНКОВ

Изучив материал по символике народного орнамента Рязани, мы приступили к творческой работе. При разработке технических рисунков орнамента мы попытались соединить различные мотивы в один орнамент.

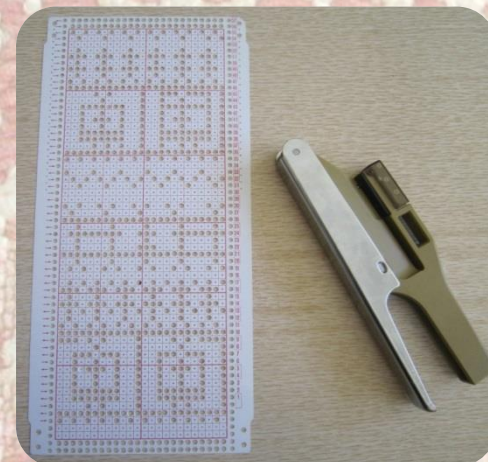
Из разных видов рязанского орнамента мы выбрали геометрический, т.к. его легче просчитывать и воплотить в вязании. Были составлены орнаментальные полосы, сочетающие в себе мотивы рома, солярные знаки и т.д.

Технические рисунки сначала были прорисованы на миллиметровке, затем разработаны в программе Paint.

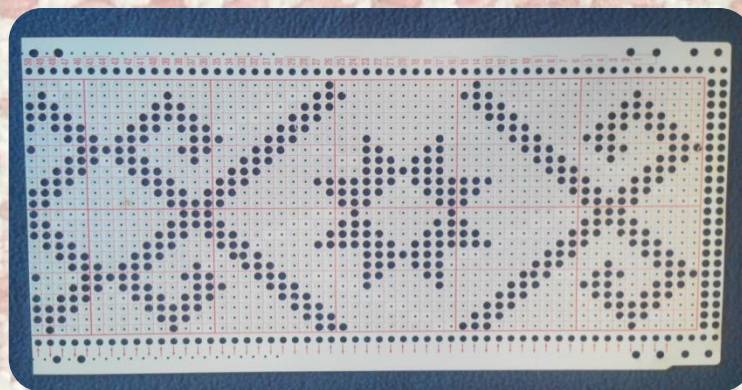

ВЯЗАНИЕ ПОЛОТЕН ПО ТЕХНИЧЕСКИМ РИСУНКАМ

Перед тем, как приступить к отработке образцов и вязанию полотен, мы проработали формы сумок в макетном варианте.

После разработки технических рисунков и прорисовки эскизов, приступили к набивке перфокарты (специальная пластиковая лента шириной 24 иглы) при помощи перфолятора.

- Отвязали первоначальные образцы для петельной пробы на ручной двухфантурной машине «Тойота» 5 класса.

- Выбрав нужную плотность для будущих моделей, мы произвели расчет деталей изделия (количество петельных столбиков и рядов) и приступили непосредственно к воплощению наших замыслов.

- Отвязанные детали прошли влажно-тепловую обработку и прошли отлежку - 24 часа. После мы приступили к сборке сумок.

ПРОЦЕСС СБОРКИ СУМОК

Процесс изготовления сумки состоит в следующем:

- раскрой деталей сумки;

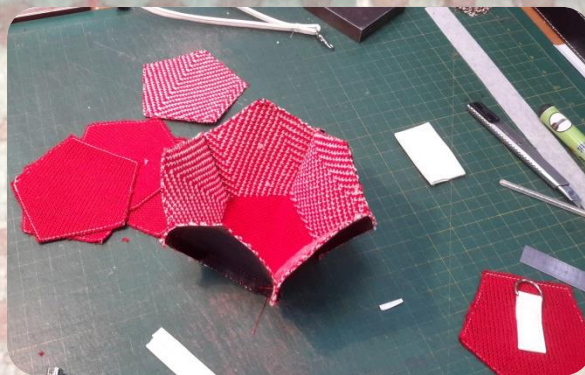
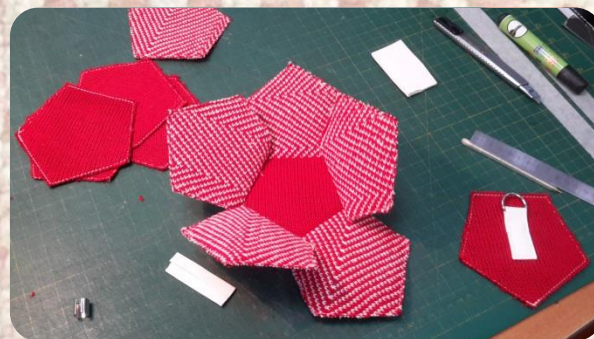
- дублирование и заготовка деталей (дублирование - проклеивание деталей сумки укрепляющими деталями; заготовка – загибка края, разметка, склеивание деталей);

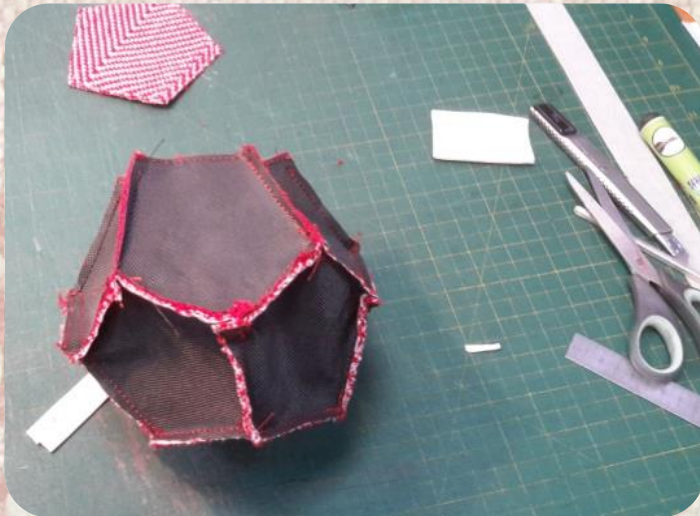
- *установка фурнитуры;*

- *пошив верхней части и подкладки;*

- отделка и формовка (отделка – чистка изделия от клея, разметки и т.д., приклеивание ручек; формовка – придание сумке необходимой формы, это по швам стучат молотком, набивают упаковочной бумагой и ручками делают красоту)

Подробно познакомившись с мотивами народного орнамента Рязанской области, с культурой и бытом, с ведущими направлениями в моде, нами была разработана коллекция трикотажных изделий - сумок.

Для их изготовления мы разработали технические рисунки на базе изученных орнаментов и использовали цвета, актуальные в этом сезоне. В своей коллекции мы воплотили идеи традиционных орнаментов в современной интерпретации.

ЛИТЕРАТУРА

- *Большая Советская энциклопедия*», 1978 г;
- *Амброз А.К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа. - Сов. археология. – 1966 - № 1. - с. 61-76.*
- *Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ. Ромб с крючками.- М.: Советская археология, 1965, № 3.*
- *Андреева А. Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на Юг. - С.-П.: Паритет, 2005.*
- *Белошеева А.А. Космологические представления языческой Руси в народном декоративно-прикладном искусстве / автореферат. Диссертации. - М., 2006.*
- *Вагнер Г.К. От символа к реальности. - М.: Искусство, 1980.*
- *Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление – М.: Искусство, 1977.*
- *Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм.- Сергиево-Посад, 2003 г.*
- *Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. - М., 1975 г.*
- *Мерцалова М.Н. Русский костюм. – М., 1989 г.*
- *Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.*
- *Русакова Л.М. Образ мира в геометрическом орнаменте русских крестьянок. - Новосибирск, 1987*
- *Светлова Л.П. Азбука орнамента. - М.: Институт развития профессионального образования, 2001.*
- *Фалеева В.А. Русская народная вышивка – Л., 1949.*
- *Шангина И.И. Образы русской вышивки на обрядовых полотенцах 19-20 в.в., к вопросу о семантике древних мотивов сюжетной вышивки //Диссертация. - М., 1975.*