

Стерлитамакская детская художественная школа №1 второй ступени

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ОЛЬГА ЛИТВИНЕНКО
ГУЗЕЛЬ МУХАМЕДЬЯРОВА

техника ВОЙЛОКА

год 2010

СТЕРЛИТАМАКСКАЯ
*ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА N*1*
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Автор проекта, ответственный за выпуск Владимир Курбатов.
Автор текста Гузель Мухамедьярова, Ольга Литвиненко.

Дизайн, компьютерный набор, верстка
и печать В.Курбатов.
Фото - О.Литвиненко, Г.Мухамедьярова, В.Курбатов, участники
республиканских семинаров по войлоку.

*Отпечатано в ДХШ N*1*
РБ, г.Стерлитамак
ул. Пионерская, 1-а.
Тираж 150

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МБОУ ДОД СТЕРЛИТАМАКСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА N*1 ВТОРОЙ СТУПЕНИ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

ОЛЬГА ЛИТВИНЕНКО
ГУЗЕЛЬ МУХАМЕДЬЯРОВА

техника ВОЙЛОКА

второе издание
дополненное

Стерлитамак - 2010

Первая детская художественная школа города Стерлитамака - это школа открытий, новизны, гармонии и красоты, открывающая детям новый, неведомый и прекрасный мир искусства. В этой школе все наполнено любовью к детям: экспозиция творческих работ учащихся, работы известных художников. Учебные классы и мастерские - это настоящие творческие лаборатории. Коллектив преподавателей состоит из ярких творческих личностей. Каждый вносит свой вклад, обогащая основные традиции школы высокой графической, живописной и композиционной грамотой. Создание авторских классов и программ по рисунку, живописи, разнообразие направлений по декоративной композиции (батик, керамика, резьба по дереву, войлок) способствует творческой реализации и развитию художественного мышления учащихся.

Старшее поколение преподавателей - это подлинные энтузиасты, отдавшие школе многие годы кропотливого труда. Поколение молодых преподавателей на основе академической школы, продолжает направление в новаторских поисках, освоении нетрадиционных материалов, использовании инновационных подходов к художественному образованию. В 2006 году по итогам Всероссийского конкурса ДХШ №1 г.Стерлитамак вошла в число лучших школ России. Безусловно, это результат огромной работы коллектива преподавателей под руководством бессменного директора, заслуженного работника Российской Федерации и Республики Башкортостан Владимира Александровича Курбатова. Он заложил основные традиции школы: организационные, учебные, творческие. И школу по праву можно назвать «Курбатовской». На протяжении сорока лет в школе разрабатывались программы, совершенствовались методики, велась активная работа по обмену опытом с другими художественными школами и школами искусств. Она всегда стояла в авангарде всего нового интересного, и вносила свой тон, свою краску, обогащающую творческую палитру художественных школ Башкортостана.

Успехи образовательного учреждения это выпускники, поступающие в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Магнитогорска, Уфы. Среди них - профессиональные художники, модельеры, дизайнеры, архитекторы. Огромен успех учащихся школы в международных, всероссийских и республиканских конкурсах детского художественного творчества. Они неизменно становятся лауреатами и дипломантами, обладателями Гран-при.

За сорок лет истории школы сменилось много поколений учеников. И уже детей и внуков своих приводят те, кто сам когда-то прикоснулся к миру искусства, и даже не став художником, научился видеть мир иным.

Однажды с коллегами мы решили в шутку узнать, много ли стерлитамакцев учились в Курбатовской школе. Опрос провели на улице у случайных прохожих; мальчика, мужчины средних лет, бабули. И каково было наше удивление, когда мы услышали - «учусь», «учился», «давно закончила»...!!!

Практика работы школы доказала, что обучение, формирование и развитие личности неординарной, самостоятельно мыслящей, глубокой и разносторонней должно опираться на сочетание двух начал: творчество и ремесло. Новые поколения учеников веселые и любопытные, взволнованные и сосредоточенные, все разные будут спешить по золотому ковру осенней листвы, по первому снегу и под весенними солнечными лучами к своему дому - детской художественной школе г. Стерлитамак.

Будут расти новые творческие личности, познающие современный мир и хранящие наследие прошлого.

Успехов вам, дорогие друзья!

Директор РУМЦ по образованию Министерства культуры и национальной политики РБ

Елена Борисовна САГАДАТУЛЛИНА

Старший методист по ИЗО РУМЦ по образованию Министерства культуры и национальной политики РБ

Юрий Николаевич ГРИГОРЬЕВ

Круглые даты дают хороший повод посмотреть вперед и оглянуться назад. Не углубляясь в подробности попытаюсь создать общую картину поэтапной эволюции школы.

В череде событий культурной жизни города, несомненно, историческим стал 1967 год - год образования детской художественной школы. Из г.Уфы для ее организации были направлены выпускники Уфимского училища искусств Надежда и Владимир Курбатовы, Валерий Загубибатько.

Художественная школа, при полном отсутствии в городе, к ее открытию, профессиональных художников, становится центром развития изобразительного искусства в Стерлитамаке. Молодые художники, а это все преподаватели художественной школы, заряжены на творчество, на участие в выставках всех рангов. Огромное внимание уделяют они популяризации изобразительного искусства в своем городе, ежегодно устраивая до десятка городских выставок, как своих, так и учащихся. Через два года в городе появился первый в его истории член Союза художников СССР преподаватель ДХШ Владимир Мальцев. Именно с тех лет стало естественным, что все лучшие профессиональные художники города обязательно работают в ДХШ. Преподаватели Стерлитамакской ДХШ становятся элитой не только в городе, но и в республике, из них в разное время стали членами СХ СССР и России около 2-х десятков.

Этот факт стал основополагающим всей системы преподавания и идеологией Стерлитамакской художественной школы - педагог обязан творить.
К середине 70-х годов в школе сложился коллектив талантливых и очень разнообразных в своем творчестве и мировоззрении художников-педагогов - Мальцев В.Р., Галковский А.И., Кузнецова В.Г., Н.В. и В.А. Курбатовы, Сафаралиев А.М., Костюков Н.П., Кочетков С.Г., Хакимова З.Г., Мустафина З.Р., а затем, с середины 70-х, вторая волна - Васильчук Ю.Д., Костюков Н.П., Гребнев А.С., Кузнецов М.И., Лисенков С.П., Кузнецов Д.П., Ковшов П.И., Хуснутдинов Р.М., Кираев Р.Г., Вагаповы О.В и Н.Г., Набойщиков А.В., Махмутов С.М., Шиканов А.И., Солахов И.Э., Каштанов Ю.К., Бердникова Л.И., Нагаев Р.Р., Пименов А.С., Герасимов С.Н., Чистякова М.А., С.Р. и А.В.Курбатовы, Кузуб Е.А., Сергеева Н.С.). Этим людям Стерлитамак и обязан бурным ростом художественного образования, развитием изобразительной культуры, появлению целой плеяды талантливых, ибо уже во «второй волне» все они выпускники Стерлитамакской ДХШ. Так будет и далее. Второе тысячилетие ознаменовано новыми именами - сестры Ольга и Елена Литвиненко, Мухамедьярова Г.Т., Утякаева Г.Ф., Хайруллов Р.Ф., первые выпускники третьей ступени Урывская Е.И., Николаева А.И..

К этому времени школа прочно занимает лидирующее место среди ДХШ Башкортостана. Основной акцент ставится на развитие художественного образования детей как можно с более раннего возраста. Первые подготовительные группы в республике были открыты в 1969 году в Стерлитамаке. Вскоре само подготовительное отделение выделилось в отдельную самоокупаемую, так называемую, вечернюю школу, где занимались и взрослые. Появились двухгодичные спецкурсы по разным художественным специальностям (живописи - для подготовки в Сузы и ВУЗы, графики, резьбы по дереву, лаковой росписи и миниатюры, гобелена, батика, керамики, художника-оформителя и, наконец, компьютерной графики и дизайна). Выдавались свидетельства об окончании соответствующего спецкурса, которые очень котировались в нашем городе и помогали выпускникам наладить свою трудовую жизнь.

Но это не решило полностью проблему художественного образования в городе, т.к. малышам требовалось не только давать знания по рисунку и живописи, а учить самому процессу творчества, восприятию и выражению мироздания изобразительными средствами. Взрослые же выпускники вечерней школы, работающие на предприятиях и в учреждениях города художниками-оформителями, тоже нуждались в специальной подготовке, а художественные училища, находящиеся в столицах и крупных городах, зачастую были недосягаемы для них.

В 1992 году вечернюю школу преобразовали в ДХШ №2 первой ступени, а бывшая художественная школа стала ДХШ №1 второй ступени.

Первая ступень стала самостоятельной школой, где была разработана уникальная программа и методика преподавания ИЗО для детей от семилетнего возраста с трехлетним сроком обучения. В ней ребятишки занимаются в основном композицией, которая особым способом заменяет для них и рисунок, и живопись, и графику. Есть и керамика, батик, роспись по дереву, история искусства и многое другое - все это призвано на данном этапе обучения развивать ребенка, помочь полюбить рисование, творчество, сделать его необходимым элементом мышления и одним из способов восприятия. То есть школа первой ступени «раскручивает» творческие способности ребенка и готовит его для дальнейшей учебы.

Во вторую ступень переводятся все, успешно закончившие первую и, естественно, очень желающие. Здесь занятия ведутся уже по программе обычной 4-х летней ДХШ, но с более повышенными требованиями, ведь за плечами учащихся 3 года творчества. Задачей второй ступени является углубленная подготовка учащихся для дальнейшего обучения в СУЗах и ВУЗах, здесь уже основной упор делается на натуру - натюрморт, гипс, живая натура, пленер.

До 2000 года роль третьей ступени выполняли двухгодичные спецкурсы (так называемые классы профориентации). В 2000 году при ДХШ №1 второй ступени открывается филиал Ижевского колледжа искусств при НОУ ВЮК, по специальности дизайн. С этих пор по окончании «третьей ступени» малыши, пришедшие в школу в семилетнем возрасте, отучившись 10-11 лет получают свидетельство об окончании школы первой ступени, свидетельство об окончании школы второй ступени и диплом о средне-специальном образовании художника-дизайнера. То есть ученик, придя в школу малышом, на протяжении всего обучения видит то, к чему он может стремиться, как идет обучение на разных этапах, посмотреть чем занимаются в колледже, а, побывав на выставке или в мастерской у своего педагога, увидеть чем дышат настоящие художники. Все можно спросить, потрогать, увидеть воочию, рядом. И сейчас у нас практически не случается потерь талантливых ребят. Если раньше кто-то не мог уехать учиться далеко от дома (обстоятельства бывают разные), не мог преодолеть конкурсные барьеры при поступлении в художественные учебные заведения, а рисование стало его потребностью, то он вынужден был искать непрофессиональную работу и всю жизнь чувствовать себя ущербным. Сейчас же, отлично окончившие две ступени нашей школы и по каким-либо причинам не поступившие в престижные ВУЗы или СУЗы, принимаются в колледж вне конкурса, то есть сейчас имеют возможность продолжить свое обучение все желающие, благо достаточно невысокая плата за обучение пока позволяет это сделать.

Для нормального обеспечения задуманного в школе имеются все возможности: достаточная площадь, около трех десятков учебных мастерских (до 50 кв.м. каждая), специализированные мастерские, хорошо оборудованные и оснащенные. Наш город гордится нашими результатами, мы ощущаем постоянную его помощь и поддержку. В «Программе сохранения и развитие культуры города Стерлитамака до 2010 года» детская художественная школа выделена отдельной строкой.

Педагогические кадры первоклассные - треть преподавателей члены союза художников, все преподаватели работают творчески, участвуют на выставках всех рангов от республиканских до международных.

И потому естественной кажется победа в 2006 году во Всероссийском конкурсе «Школы искусств достояние Российского государства», в результате чего наша школа вошла в число 100 лучших школ России.

Поздравляя сотрудников, преподавателей и учащихся с юбилеем школы, хочется пожелать им крепкого здоровья, творческого долголетия и - «Так держать!»

*Директор ДХШ N*1*
Заслуженный работник культуры
РФ и БАССР
Владимир КУРБАТОВ

ЛИТВИНЕНКО
Ольга Викторовна

Родилась я в 1971 г.. С этого времени так и живу в городе Стерлитамаке.
С детства любимым занятием было рисование. Таланты, нам с сестрой, достались от дедушки и не удивительно, что в дальнейшем мы поступили в художественную школу, где нашими первыми учителями были Павел Иванович Ковшов и Юлия Александровна Барсукова.
*Дальнейшее мое образование - СПТУ N*18, по специальности художник-оформитель, а с 1991 по 1996годы в БГПИ (ныне БГПУ). Диплом делала под руководством Новикова Валерия Валерьяновича, нашего земляка.*
С 2000 года работаю в детской художественной школе г.Стерлитамака. Стаж небольшой – семь лет. Трудно работу в художественной школе назвать работой - это жизнь, наполненная творчеством, неиссякаемой энергией, поиском всего нового, интересного. Это - творческий союз детей и преподавателей.
Год 2000 стал для меня знаковым, переломным. Я начала активно участвовать в выставочной деятельности. Вошла в творческую группу художников-акварелистов «Радуга». Благодарна своим учителям – Кочеткову С.Г. и сестре Елене.
Неповторимая среда художественной школы дает прекрасный стимул для развития. Не удивительно, поэтому, что наша акварельная группа состоит из преподавателей детской художественной школы и колледжа. Наша школа – кузница талантов, в которой трудятся зрелые мастера и молодые художники, вырастают новые неутомимые творческие личности. Стараюсь не отставать, участвую на ежегодных республиканских пленэрах для преподавателей ДХШ и ДШИ.
В последнее время увлекаюсь войлоком. Ознакомительная поездка – семинар состоялась в 2003 году. Нас, двух преподавателей меня и Гузель Тимербековну Мухамедьярову, школа и подвигла на освоение этого древнего ремесла.
Тайна, древность, современность тесно переплелись в этом теплом материале. С детства помню заботливые руки бабушки. Она без устали чесала, пряла шерсть и «обвязывала» своих любимых внучат. Пух и шерсть в детстве я воспринимала только в виде вязаных вещей. К сожалению, современные условия не всегда приспособлены к творческому процессу. Нет своей творческой мастерской. Поэтому с благодарностью ценишь возможность творить в стенах родной художки.
Частые выставки и награды подтверждают высокий уровень детских войлоков. Интерес к творчеству постоянно растет. Ежегодно организованные семинары – практикумы пополняют наши знания, совершенствуется мастерство. Да и мы активно пропагандируем войлочное ремесло, устраиваем мастер – классы для преподавателей художественных школ не только Башкортостана, но и других регионов России.

МУХАМЕДЬЯРОВА Гузель Тимербековна

Я родилась в 1978 году в г. Стерлитамаке.
*Однажды мой дядя, Рамиль Гатаевич Нагаев, посмотрев наши с сестренкой рисунки, убедил маму отдать нас в художественную школу. Таким образом свое художественное образование я получила в начале 1990 гг. в ДХШ N*1 г.Стерлитамака, занимаясь у талантливого педагога и профессионального живописца Хуснутдинова Раиса Миниярoвича.*
Продолжила учебу в БГПУ на ХГФ, где серьезно увлеклась декоративно-прикладным искусством. Наиболее сильное впечатление произвели работы
Стратоновой Лидии Михайловны, ставшей впоследствии моим дипломным руководителем После окончания университета, я начала работать в родной «художке», попала в теплую, творческую атмосферу коллег – преподавателей.
Здесь все учителя активно работали творчески, участвовали в выставочной деятельности. Я же робела перед всякими выставками и в последний момент не решалась показывать свои гобелены. Салават Мансурович убедил меня принести свой работы на выставком АЮ художников Башкирии. Благодаря ему 2002 год стал началом моей творческой деятельности как художника. Тогда я еще не определилась с техникой, пробовала себя в батике, гладком ручном ткачестве, нетканом гобелене.
Командировка от школы в д. Бурангулово Абзелиловского р-на на семинар, организованный Центром народного творчества и БГПУ им. М.Акмуллы стала для моего творчества определяющей. Поехали мы туда с коллегой Литвиненко Ольгой и влюбились в войлок. Дело в том, что моя бабушка была самым искусным в своей деревне мастером ковроделия. В день моего рождения она изготовила и подарила мне огромный (2х2м) ковер. Я не успела перенять ремесло, но впечатления остались и воплотились в моем творчестве. На семинаре по волоку я «встретилась с детством» , что и побудило активно заниматься этим видом искусства. Следующим шагом на этом пути стало совмещение технических приемов нетканого гобелена и войлочного полотна. В результате у меня появилась своя технология изготовления войлока, которой пользуются сейчас почти во всех художественных школах республики.
Шестой год работаю в школе. За это время мы не один раз ездили на семинары по войлоку, где уже я сама объясняла и показывала новичкам способы изготовления войлока.
Наши ученики очень успешно участвуют на Республиканских, Российских и Международных выставках ДПИ в технике валяния.
В 2006 году я стала членом Союз художников России, состою членом АЮ художников Башкирии. А в школе меня выдвинули на должность заместителя директора.

Осенью 2003 года в отдаленном уголке Башкортостана Абзелиловском районе в деревне Бурангул прошел первый семинар для желающих освоить хитрости войлочного искусства. Он был организован Республиканским центром народного творчества совместно с художественно-графическим факультетом Башкирского Государственного Педагогического Университета. Семинар обещал участникам что-то новое, доселе неизведанное, тем и привлек преподавателей детских художественных школ. Еще в Стерлитамаке мы торопились хоть что-то вычитать, узнать об этом древнем как степь, как сама история кочевых народов Земли – искусстве войлока.

Мягкость, небольшой ворс, плотность и одновременно пластичность, особая фактура войлока - физические качества этого материала – являются одновременно его эстетическими свойствами.

В век высоких технологий, и применения разнообразных современных материалов человечество вновь обращается к истокам древних ремесел, к культурным и историческим ценностям родного края. К сожалению, время беспощадно к произведениям искусства и многие художественно-орнаментальные традиции войлока или частично утеряны или упрощены. Поэтому семинар ставил своей задачей возродить искусство изготовления войлочного полотна – применяя новые технологии, проводя научные экспериментальные исследования по изучению свойств войлока.

Сейчас, оценивая результаты проведенной работы можно с уверенностью говорить о доступности и широком диапазоне возможностей войлочного творчества.

Обучение на уроках ДПИ данному ремеслу не только разовьет у детей любовь и интерес к народным традициям, обычаям, но и позволит шагнуть дальше, применить знания в современном мире индустрии, текстильной

2003 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

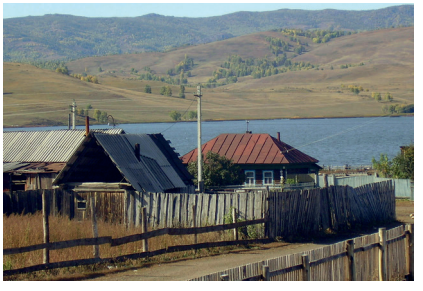

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВОЙЛОКА

Технология производства войлочных ковровых поверхностей известна с древности. Сто лет назад археолог В.В.Радлов во время своей экспедиции в горный Алтай вскрыл два больших кургана: Катандинский и Берельский. Эти курганы оказались оледенелыми, вследствие чего в них прекрасно сохранились редко встречающиеся в древних захоронениях изделия из дерева, кожи, тканей, одежда и ковры.

В те времена в долину Пазырыка было очень сложно проникнуть и, несмотря на блестящие результаты раскопок, только в 40-х годах была вскрыта вся группа курганов. Там были совершенно исключительные по своей красоте ковры и ткани 4-5 столетия до н.э. Они интересны не только как художественные произведения, но и как древнейшие в своем роде.

Самый большой из войлочных ковров размером 4,5 х 6,5 метров был найден в конном захоронении пятого Пазырыкского кургана. Он прикрывал деревянную колесницу. Однако размеры этого ковра в длину были несколько больше, т.к. часть его, несомненно, была отрезана. На тонком белом войлоке изображены три бордюра в виде растительного орнамента, выполненного в местной традиции. Между ними в продольном направлении воспроизведены 3 совершенно одинаковые сцены: сидящая на троне богиня с цветной ветвью в руке и предстоящий перед ней конный стрелок из лука. Все изображение выполнено из лоскутов разноцветного тонкого войлока в технике аппликации.

Войлок является одним из древнейших материалов, популярных сейчас в Европе, сохранивших ручной способ производства В Странах Азии он до сих пор используется для производства одежды, обуви, жилья, декорации интерьера.

«Никто не может точно сказать, когда и как появился этот материал. Существует много теорий. По одной из них войлок появился случайно, когда шерсть, в ходе ее использования, свалялась. И произошло это примерно в 6 тысячелетии до н.э.», - пишет в своей книге «Искусство выделки войлока Мери Брекетт, глава международной

2004 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

ассоциации по войлоку.
Интерес к этому уникальному материалу подтверждают постоянно организуемые в разных уголках света симпозиумы, конференции, школы, посвященные войлоку. В начале сентября 2001 г. в Улан-Баторе открылась II международная школа по войлочным изделиям, в работе которой принимали участие специалисты из Монгольского технического университета, Ивановской Государственной текстильной академии, Университета Касселя (Германия). Уникальный, экологически чистый, универсальный, обладающий потенциалом совершенствования, войлок привлекает технологов, дизайнеров, художников по тканям, конструкторов, модельеров всего мира.

2004 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЙЛОКА

Большое разнообразие войлочных изделий, высокое совершенство техники изготовления, ярко выраженное своеобразие орнаментальных и цветовых композиций свидетельствует о глубоких корнях и непрерывной преемственности этого вида искусства.
В Кыргызстане, Казахстане, Туркмении, Монголии, Башкортостане, в Алтайском крае, Северном Кавказе и Закавказье выполнение войлоков, тесно связанно с укладом жизни народов, проживающих на этих территориях.

2005 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

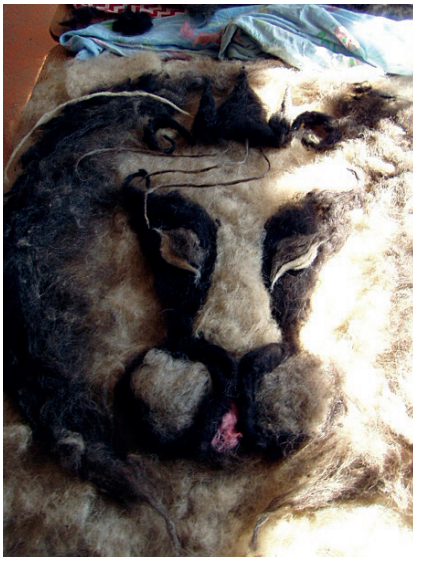

Интересные валяния войлока у забайкальских бурят, тувинцев, алтайцев, монголов. Сырьем для создания изделия служила овечья шерсть, использовалась также конская, коровья и верблюжья.

Процедура изготовления войлока делилась условно на несколько этапов. Все приурочивалось к жаркой, летней погоде. Просушенную шерсть раскладывали на какой – либо шкуре и приступали к взбиванию. Затем ее брызгали водой, чтобы легче было накрутить на гладко обструганное бревнышко толщиной до 20 см и длиной 2,5 – 3 метра. Размеры готового войлока обычно доходили до 2-х метров, толщиной 1-3 см. Накручивание осуществляли мужчины, т.к. требовалось значительное физическое усилие для того, чтобы свернуть его в рулон. Готовый валик крепили ремнями, веревками к лошади. Основной фазой работы являлось катание войлока. Выбирался ровный участок земли, протяженностью около километра. Хозяин лошади погонял ее неспешной рысцой по выбранному маршруту, до тех пор, пока войлок не скатается. Катание длилось около часа.

Готовое изделие раскручивали, разминали, выравнивали края и хорошо просушивали.

Для калмыков был характерен способ валяния войлока, при котором рулон шерсти с силой бросали на землю. Киргизские и казахские войлоки выполнялись в мозаичной технике. Киргизы их называли ширдаки, казахи – сырмаки. Такие войлоки отличаются равновесием фона

2005 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

и узора, ритмичной простотой и необычайной яркой выразительностью. Изготавливали тонкие одноцветные пласты войлочного полотна, из которых вырезали определенные мотивы узора, меняли местами и сшивали в стык, очень плотным швом вместе с основой, подложенной под узор. Для прочности и красоты в местах соединения частично прокладывали цветной шнур. Сырмаки и ширдаки имеют зеркальную композицию, построенную на контрасте и мажорности колорита, в сочетаниях красного с синим, коричневого с оранжевым, коричневого с белым. Не менее популярен и другой валяный войлок ала кейиз (Кыргызстан) или текемед (Казахстан). Их выполняют путем вваливания в рыхлую основу шерсти еще более рыхло уложенной и в разные цвета окрашенной шерсти – будущего узора. Орнаментация близка к мозаичной, однако значительно мягче и сочнее по цвету, т.к. при их изготовлении будущий войлок неоднократно поливается водой и валяется.

Еще один вид узорного войлока – тускииз – большой настенный ковер прямоугольной формы орнаментирован сложным аппликационным или вышитым узором. Вышивают тускииз разноцветными шелковыми нитями тамбурным швом.

Основные способы изготовления войлока у башкир: вваливание узора (наиболее древний и простой),

2006 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

аппликация и вышивка. Узор выкладывается только с одной стороны. Свернутые цветные валики шерсти раскладывали в определенном порядке на поверхности слегка скатанной основы, затем валяли до тех пор, пока между ними не происходило прочного соединения и кошма не приобретала нужную плотность. Художественное оформление войлока по сравнению с киргизскими и казахскими более простое по технике орнаментации и лаконичности рисунка.

2006 БУРАНГУЛ

ФОТОРЕПОРТАЖ с ежегодных семинаров по войлоку, организованный Кайдаловой К.Ш. (Республиканский Центр народного творчества). Руководитель Масалимов Т.Х. - декан БГПУ им. М.Акмуллы.

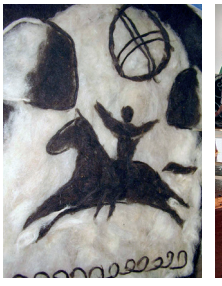

СОЗДАНИЕ ВОЙЛОЧНОГО ПАННО

Проанализировав все способы изготовления войлока, мы остановились на традиционном для юго –востока Башкирии.
Этот способ использовали также киргизы и казахи (ала кейиз или текемед).
Он предполагает 3 этапа:

1. Подготовительный этап (работа с шерстью)
2. Создание изображения по эскизу из цветных волокон шерсти.
3. Валяние работы.

На 1 этапе работа может проводиться как вручную так и на механических приспособлениях.
Для войлока годиться шерсть всех сортов: овечья, длинные волокна козьей шерсти и пуха, верблюжья и др.
Важно не качество шерсти, а качество ее обработки.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

Это очень ответственный и трудоемкий этап, от которого зависит качество всего изделия. Он включает в себя очищение от мусора и сортировку рабочего материала, окрашивание, прочесывание.

а) очищение от мусора и сортировка.

Шерсть тщательно очищается от репьев, комочков грязи разбирается по сортам, длине волокна. Для окрашивания выбираются наиболее чистые волокна белой шерсти.

б) окрашивание.

Для окраски используется промытая шерсть. Стирать ее необходимо в теплой воде, стараясь не спутать волокна.

Сегодня в распоряжении художника есть превосходные по качеству красители, которые позволяют добиться богатой палитры цветных оттенков. Краски в работе можно смешивать между собой.

Наряду с искусственными красителями применяются и натуральные (луковая шелуха, зверобой, кора дуба и др.).

Шерсть после окрашивания очень тщательно ополаскивается и просушивается.

в) прочесывание

Работа выполняется вручную или механизированным способом. Для экономии времени и при создании войлока больших размеров, шерсть прочесывается в пимокатном цехе на специальных машинах. Ручной способ предполагает использование чесок, которыми до сих пор пользуются наши бабушки. Чем дольше шерсть пропускается через чески, тем мягче и шелковистее получается волокно.

Милованова Лена, 13 лет.
“Коврик”. 2005 г.,
пр. Литвиненко О.В.

2. СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ЭСКИЗУ ИЗ ЦВЕТНЫХ ВОЛОКОН ШЕРСТИ.

Прочесанное волокно уже готово к работе. На данном этапе работы необходимо: приготовить основу, изготовить рабочий картон, выложить рисунок из цветных волокон шерсти.

а) изготовление основы войлока.

На безворсовой ткани, размером чуть больше будущего изделия, выкладывается слой прочесанной шерсти высотой 3-5 см.

Поверхность работы обязательно проверяется на ощупь: она должна быть ровной, без пустот.

Для того, чтобы получился мягкий войлок, чередуется шерсть старого и молодого животного.

б) изготовление рабочего картона

Эскиз будущего изделия увеличивается в натуральную величину. Если рисунок содержит одинаковые элементы (например орнамент), готовим трафарет.

в) создание рисунка из цветных волокон шерсти.

Цветные волокна в соответствии с рабочим картоном раскладываются на подготовленную основу. В процессе работы можно применять как элементы аппликации кусочки войлока, тесьму и разные по качеству нити.

3. ВАЛЯНИЕ РАБОТЫ.

Этот этап предполагает: смачивание, валяние, стирка и просушивание изделия.

а) смачиваем работы

Всю поверхность изделия покрывается тканью для того, чтобы рисунок не сместился. Ткань используется тонкая безворсовая (шелк, капрон, тюль). Вся поверхность при помощи опрыскивателя смачивается вся кипятком.

Давыдова Юля, 14 лет.
“Деревенский ухажер”. 2006 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Рыжова Анна, 15 лет.
“Африканский мотив”, 2006 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Рыжова Анна, 13 лет.
“Салават”. 2005 г.,
пр. Литвиненко О.В.

б) валяние изделия

Изделие, наматывается как можно плотнее на палку. Полученный валик катают движениями вперед-назад. Если размеры работы не превышают 60-70 см, то этот процесс можно проводить одному человеку.

Через 3-5 минут катания работу разворачивают, при необходимости поправляют рисунок, подкладывают шерсть, если ее оказалось недостаточно. Затем работу еще раз поливают кипятком и снова наматывают на палку, но уже с противоположной стороны.

Процесс катания повторяется насколько раз. Чем дольше изделие мы подвергается такой обработке, тем плотнее оно становится.

В результате длительного валяния может размыться рисунок и сотрутся четкие границы. Эту особенность можно использовать согласно творческому замыслу.

Михалищева Рита, 17 лет.
“Гостеприимный башкортостан”,
2007 год,
пр. Литвиненко О.В.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОЙЛОКА В СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ДХШ

в) Стирка и просушивание изделия.

Готовое изделие стирается с применением любых СМС для шерсти, полоскается. В процессе стирки работа может деформироваться, в таком случае ее вытягивают. Затем изделие просушивается, проглаживается утюгом через марлю и по необходимости оформляется дополнительно.

Если все технологические процессы выполнены правильно, то поверхность изделия будет ровной, гладкой, плотной, без дыр и отстающих волокон.

Необходимо отметить, что подобный способ не всегда удобен для выполнения более сложной композиции, т.к. границы рисунка существенно смываются, изображение деформируется, цвета смешиваются. Этим способом в технике войлок можно создать очень крупные произведения или изделия с грубоватым и упрощенным рисунком. Поэтому преподаватель ДХШ г.Стерлитамака

Фархутдинова Саша, 12 лет,
Шварева Вика,11 лет.
“Забота”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В.

Мухамедьярова Гузель основываясь на методе создания нетканого гобелена изменила способ изготовления войлочного полотна. В результате получилось изделие, в котором соединяются и прочность войлока, и живописные возможности гобелена.

Очищенная от мусора, прочесанная шерсть выкладывается на ткань и вместе с ней стелится на поролон, размером с тканью. Создается изображение из цветных волокон шерсти, закрепляется при помощи иглы, применяемой в нетканом гобелене. Это позволяет изготовить четкими мельчайшие детали изображения.Работа снимается с поролона и валяется так же, как при создании обычного войлока.

При таком способе возможно изготовление очень тонкого войлока, поэтому расход шерсти существенно снижается.

Процесс валяния занимает значительно меньше времени, т.к. в изделии, пробитом иглами, отдельные шерстинки уже скрепились, что позволяет изготовить его за одно занятие.

Относительная простота технологии, значительная экономия материала по сравнению с традиционными способами изготовления войлока и практически неограниченная палитра средств художественной выразительности снискали данному способу изготовления войлока большое количество настоящих поклонников не только в нашем городе, у нас в гостях уже побывали представители ДХШ города Кумертау, Октябрьский. Здесь они смогли не только увидеть всю технологию изготовления войлока, но и создать своими руками небольшие работы.

Оценив преимущества этого способа создания войлока, мы стали использовать его для выполнения своих творческих работ, применять на занятиях по войлоку, на спец. курсе декоративно-прикладного искусства.

При работе с детьми необходимо на первых занятиях ознакомить их с первоначальными этапами обработки и подготовки шерсти, чтобы в дальнейшем использовать уже готовый материал. Это во многом сэкономит время на создание войлока.

Организация спецкурса ДПИ начинается с подготовки помещения (обязательно наличие водопроводного крана), приобретения оборудования и материалов. От которого зависит количество членов спецкурса. Их должно быть не более 13 человек. Это

Милованова Лена, 12 лет.
“Коврик”. 2005 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Анисимова Маша, 12 лет.
“Собака на луне”. 2006 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Сайфутдинова Эльвира, 12 лет.
“Коврик”. 2005 г.,
пр. Литвиненко О.В.

позволяет и выполнять изделия достаточно больших размеров, и дает свободу творчеству.
Продолжительность одного занятия 2-3 часа. Более длительная работа может привести к утомлению детей. Перерывы лучше делать «скользящие», т.е. для каждого ребенка в подходящее ему время. Намеченный день и час работы спецкурса должны быть постоянными.

В процессе творческой деятельности в области ДПИ учащиеся должны понять, что войлок требует присущей ему декоративной трактовки и обобщения. Понимание этого положения одна из ступеней воспитания художественного вкуса учащихся.
В поисках сюжетов для творческих работ рекомендуется проводить экскурсии в этнографический и краеведческий музеи.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ВОЙЛОКУ.

Всего 72 часа.
Задачи на полугодие:
Развить интерес к творческой деятельности.
Прививать любовь к народному творчеству.
Воспитывать эстетическое отношение к окружающей действительности.

1. *История возникновения и развития техники войлок - 3ч..*
2. *Экскурсия в краеведческий музей. Ознакомление с орнаментом - 6ч..*
3. *Выбор темы работы. Составление композиции войлока (Бумага, карандаш) - 6ч..*
4. *Обработка шерсти, ее крашение (Непр.волокна нат. шерсти, чески, красители для шерсти) - 9ч..*
5. *Дальнейшая обработка шерсти. Подготовка картона для создания войлока (Бум., кар., непр. волокна нат.шерсти, чески) - 9ч..*
6. *Составление композиции из цв. Волокон шерсти (Нат. шерсть, поролон, игла, ткань) - 15ч..*

Жигалова Лена, 14 лет.
“Просто так”, 2005 г.,
пр. Литвиненко О.В.

7. Укрепление волокон на основе с помощью игл. Валяние, промывание,
просушивание работы. (Нат.шерсть, поролон, игла, ткань, скалка) - 12ч..
8. Составление коллективной композиции из индивидуальных работ.
учащихся. (Декорат.тесьма, шнур, шило) - 6ч..
9. Оформление работ. (Рейки, подрамник, холст) - 6ч..

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

1. *Аграновская М., “Орнаментальное искусство Киргизии”, “Юный художник”, 1985 г., N*6.*
2. *Алексеева К., “Древнейшее ремесло не исчерпало своих тайн”, “Рампа”, 2004 г., N*N* 1 и 2.*
3. *Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н., “Декоративное творчество башкирского народа”, Уфа - 1979 г..*
4. *Некрасова Н., “Казахские узоры”, “Юный художник”, 1982 г., N*6.*
5. *Руденко С. И., “Древнейшие в мире художественные ковры и ткани”.*
Москва, “Искусство”, 1968 г..
6. *Сыромятников В. С. “Башкирское народное искусство”. Москва, “Искусство”, 1937 г., N*1.*
7. *Уткин П. И., Королева Н. С., “Народные художественные промыслы.”*

Мухамедьярова Г.Т.,
“Сон”. 2005 г..

Литвиненко О.В., “Близнецы”.
2006 г..

На защите дипломных работ. 2006 г..

Защита дипломной Работы “Чаепитие”, автор Мухаметова лиля (слева). 2005 г. пр. Мухамедьярова Г.Т.

“Летняя кочевка”. Базанова А., Фахрудинова С., Кириллова А., Анисимова М., Сайфутдинова Д.. Преподаватель Ливиненко О.В.. 2006 г..

Подготовка к выставке. (Справа преподаватели О.В.Литвиненко и Г.Т.Мухамедьярова). 2005 г..

Дипломная работа “Башкирия - мой край родной” на ежегодной отчетной тематической выставке Стерлитамакских ДЖШ, посвященной юбилею г.Стерлитамака в городской картинной галерее. 2006 г.

Работа из войлока “Ухажер” на ежегодной отчетной тематической выставке Стерлитамакских ДХШ, посвященной 250-летию С.Юлаева. (Корр.газеты “Стерлитамакский рабочий” Лиана Цыганова). 2005 г..

Рыжова Анна, 14 лет. “Шаман”, 2005 г., пр. Литвиненко О.В..

Кириллова Алена, 13 л., Фархутдинова Саша, 14 л., “Косточка на двоих”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Шаяхметова Альбина, 13 л., “Зухра и луна”. 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

ЩЕГЛОВА Ольга,14 л., ”Поединок с вороной”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Литвиненко О.В., “Грация”. 2006 г.,

Мавлиева Юлия, 14 л., “По горам”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Жигалова Лена, Сайфутдинова Эльвира, Шлыкова Алена, Насырова Зарина, “Танец”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

ЩЕГЛОВА Ольга,"Комплект". 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Пивоварова Ольга, Нугуманова Уля,"Башкирский герой". 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

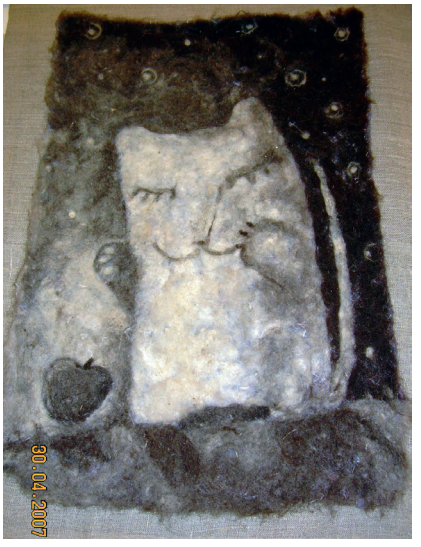
Шаяхметова Альбина, 14 л., "Расти большой". 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Падалко Саша, 13 лет. "Летняя кочевка". 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф.

Мусина Эльвира, 12 лет. “Совенок”. 2006 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Крючкова Лида, 17 лет. “Дивный сон”. 2004 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Николаева А.П. “Композиция”. 2006 г..

Литвиненко О.В., “Буренка”. 2006 г..

Коллективная работа ДХШ №2. “Композиция”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Кириллова Алена, 14 лет. Фархутдинова Саша, 12лет. “В объятиях мамы”. 2006 г..

Воронова Настя, 15 лет, “Салют Победы”. 2006 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

“Мелодии курая”. Коллективная работа, 3 класс, 2006 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Мавлиева Юля, 14 лет, “С высоты”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Градопольцев Андрей, 14 лет, “За колючей проволокой”. 2005 г., пр. Литвиненко О.В..

Айдарова Ляйсан, 15 лет. Хабибуллина Эльвира, 14 лет. “Композиция”. 2006 г. пр. Мухамедьярова Г.Т..

Хайбуллина Эльза, 13 лет. Хайбуллина Эльвира, 13 лет. “Знаки”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Давыдова Юля, 14 лет, “Караван”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Козыревская Полина, 15 лет. “Легенда”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Падалко Саша, 12 лет. “В избе”. 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

“По воду”. 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Дорофеева Настя, 12 лет. “По грибы”, 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Шаяхметова Альбина, 12 лет. “Пикник”. 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Рыжова Таня, 13 лет. “Друзья”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Михалищева Рита, 12 лет. “Мама”. 2004 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Егорова Даша, 17 лет. “Крылатые”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Рыжова Анна, 14 лет. “Шаман”. 2006 г. пр. Литвиненко О.В..

Коллективная работа. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Сайфутдинова Эльвира, 16 л., Шлыкова Алена, 15 л., Жигалова Лена, 16 л.. “Башкирия - мой край родной”. 2006 г., пр. Литвиненко О.В..

Шаяхметова Альбина, 12 лет. “Новая мама”. 2005 г., пр. Утякаева Г.Ф..

Рыжова Таня, 13 лет. “Композиция”. 2005 г., пр. Мухамедьярова Г.Т..

Мухамедьярова Г.Т., “Сорнаи”. 2004 г..

Стрелец Олеся, 13 лет. “Салют над городом”. 2005 г.. пр. Мухамедьярова Г.Т.

Шмидт Е.А.. "Игра",
войлок, 2007 год.

Шамигулова Альбина,
13 лет. "На крыше",
войлок, 2005 г.,
пр. Мухамедьярова Г.Т.

Анисимова Маша, 13 л.,
Базанова Аня, 13 л.
“Мышино-кошачья
нежность”,
войлок, 2007 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Анисимова Маша, 13 л.,
Базанова Аня, 13 л., Кириллова
Алена, 13 л., “Сказочный улов”,
войлок, 2007 г.,
пр. Литвиненко О.В.

Мухамедьярова Г.Т., “По одной дороге”. 2006 г..

Литвиненко О.В., “Возрождение”. 2006 г..

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОУ ДОД
СТЕРЛИТАМАКСКАЯ
ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА N*1
ВТОРОЙ СТУПЕНИ

Стерлитамакская художественная школа три ступени в искусство

*Республика
Башкортостан
г.Стерлитамак.*

*ДХШ N*1
второй ступени:
ул.Пионерская, 1-а,
тел. 28-52-03*

*ДХШ N*2
первой ступени:
ул.Вокзальная, 2-г,
тел. 25-31-62,*