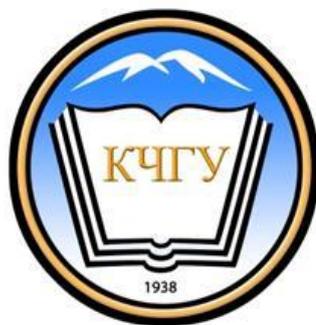

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА**

Л.М. Чомаева, А.С. Хапаева

ИСКУССТВО ВОЙЛОКА

*для студентов обучающихся по направлению подготовки:
54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы»*

Курс лекций

Карачаевск-2020

УДК –745.52
ББК – 85.126

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Карачаево-Черкесского государственного университета
имени У.Д. Алиева

**Искусство войлока. Курс лекций. – Карачаевск: изд-во КЧГУ,
2020. - 72 с.**

Авторы-составители: Чомаева Л. М., к.п.н., доц.
Хапаева А.С., зав. фондовым кабинетом

ISBN 978-5-8307-0621-6

Учебное пособие представляет собой обобщенный вариант лекционных текстов, проведенных автором-составителем в Институте культуры и искусств КЧГУ с 2006 по 2016 год. В пособии реализовано стремление авторов создать учебный курс, который апеллировал бы к вопросам системы знаний в области традиционных промыслов и ремесел народов мира, понимания природы диалектического единства мировых тенденций в этой сфере художественного творчества, а также создания условий для профессионального становления личности

Курс направлен на развитие у студентов искусствоведческих факультетов профессиональных умений и навыков, на их поддержку в период перехода к самостоятельной профессиональной деятельности.

Адресован для бакалавров старших курсов, магистрантов и молодых специалистов.

Научный редактор: **Б. Н. Тамбиев**, доктор психол.н., профессор

Рецензенты: **В. Б. Огузов**, к.п.н., доцент

Н.С. Кириченко, к.п.н., доцент

ISBN 978-5-8307-0621-6

© Чомаева Л.М., Хапаева А.С., 2020

© Карачаево-Черкесский государственный
университет имени У.Д. Алиева, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	4
РАЗДЕЛ I. НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСКУССТВА ВАЛЯНИЯ ВОЙЛОКА.....	6
Тема № 1. Декоративно-прикладное искусство, как предмет изучения.....	6
Тема № 2. Из истории валяния войлока.....	10
Тема № 3. Валяние войлока Древних Культур, основные войлочные традиции.....	19
Тема № 4. Культура валяния войлока у Карачаевцев и Балкарцев.....	26
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ ВАЛЯНИЯ ВОЙЛОКА	33
Тема № 5 Шерсть и ее разновидности	33
Тема № 6 Мокрое валяние.....	39
Тема № 7 Сухое валяние.....	47
Тема № 8 Выбор орнамента	52
Тема №9 Особенности орнамента войлока у Карачаевцев и Балкарцев.....	55
ЛИТЕРАТУРА:	63
ГЛОССАРИЙ	

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Любой народ имеет свою страну, где он живет, свой язык, на котором разговаривают и общаются люди этого народа, свои традиции и обычаи, которые они соблюдают. У каждого человека внутренний мир должен опираться на добрые традиции родного народа, на его культуру, вырастать из родных корней.

Поэтому традиции и обычаи складывались веками и прививались они с самого детства – на примере старших поколений.

Возрождение национальных традиций и обычаев является актуальным на сегодняшний день

В последнее время стало доброй традицией возрождать старинные народные ремесла по изготовлению бытовых и обрядовых изделий. В хозяйстве карачаевцев и балкарцев особое место принадлежало войлоку, который широко использовался в быту.

Изучая значение и изготовление войлока, мы больше узнаем о традиционном быте своего народа, развиваем у молодого поколения бережное отношение к культурному наследию рода, совершенствуем нравственные отношения, уважение и дань к старшему поколению.

Учебное пособие представляет собой обобщенный вариант лекционных текстов, проведенных авторами-составителями в КЧГУ им. У.Д. Алиева с 2006 по 2016 год. Авторы стремились создать учебное пособие, соответствующее их манере изложения материала, авторской программе по искусству войлока и ФГОС курса.

Структура работы имеет лекционно-академическую форму: вместо глав и параграфов в учебном пособии принято разграничение по темам. Под каждой темой приведены вопросы, раскрывающие ее суть, рекомендуемая литература. В данном пособии 2 тематических раздела, рассчитанных на 18 часов лекционных занятий.

В данном пособии реализовывалось стремление авторов создать учебный курс, который бы апеллировал к вопросам системы знаний в области традиционных промыслов и ремесел народов мира, понимания природы диалектического единства мировых тенденций в этой сфере художественного творчества, а также создание условий для профессионального становления личности.

Данный курс видится не только информирующим, развивающим студентов искусствоведческих факультетов, но и поддерживающим их в сложном периоде перехода к самостоятельной профессиональной деятельности, когда появляется неуверенность, растерянность и даже страх перед воображаемыми учениками, условиями работы, социальными проблемами и т.д. Хочется привести цитату Зинченко В.И., как резонирующую с авторским стилем и подходом в настоящей работе: «Живое знание – это соцветие разных знаний, да ещё описанных на разных языках. Это знание до знания, включающее не только знание о чём-либо, но и знание о незнании. Следовательно, оно пристрастно и включает также знание о субъекте знания».

Библиографические данные не являются абсолютно исчерпывающими.

Целью пособия является формирование системы знаний в области традиционных промыслов и ремесел народов мира, понимания природы диалектического единства мировых тенденций в этой сфере художественного творчества, а также создание условий для профессионального становления личности студента.

Основные задачи пособия

1. Дать исторические и теоретические знания в области искусства войлока;
2. Приобретение навыков техники валяния войлока;
3. Интегрировать полученные прежде знания в области народного декоративного искусства, орнамента, керамики, украшения, вышивки, резьбе по дереву, педагогики в устойчивой самореализации личности.

РАЗДЕЛ I. НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСКУССТВА ВАЛЯНИЯ ВОЙЛОКА

Тема № 1. Декоративно-прикладное искусство, как предмет изучения.

План:

1. Основные предпосылки изучения и возрождения декоративно-прикладного народного искусства.
2. Эстетический и педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства.

1. Актуальность данной методической работы вытекает из необходимости вести активно работу по исследованию и изучению национального культурного наследия каждого отдельного этноса. Важно довести до сознания подрастающего поколения их традиционную культуру, в частности искусство валяния войлока.

Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям, которые проявляются во всем, начиная с выбора (использования) материала и заканчивая трактовкой изобразительных форм.

Глубокое понимание народным мастером материала позволяет создавать совершенные произведения декоративно-прикладного искусства. Дерево и глина, камень и кость, кожа и мех, солома и лоза – все эти материалы находят органичное использование в разных предметах быта. Они не подделываются под дорогие материалы, а обрабатываются и декорируются в соответствии с их собственными природными свойствами. Поэтому гончарное изделие из простой глины не спутаешь с посудой из фарфора, а медный луженый сосуд с предметом, выполненным из серебра.

Это умение использовать естественные качества материала воплотилось в художественно-технические приемы, позволяющие наиболее рационально конструировать и украшать изделия орнаментом или сюжетными изображениями, соединяя в них реальные прообразы со смелой фантазией творца.

Так, сложились традиции многих народов нашей страны, и в том числе и Карачаево-Балкарского народа. Сегодня перед нами стоит задача привлечения широкого внимания любителей и ценителей декоративно-прикладного искусства, народных умельцев к работе по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел.

Материал будет полезен для методистов культурно-досуговых учреждений, ведущих работу по сохранению и развитию народных ремесел, а так же при подготовке годовых отчетов по развитию декоративно-прикладного искусства.

2. Ценность произведений народного декоративного искусства состоит не только в том, что они представляют предметный мир, материальную культуру, но еще и в том, что они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше время. Они вносят в нашу жизнь праздничность и красоту. Они все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняющие историческую связь времен. Народное искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные художественные традиции, это живой родник современной художественной культуры.

К наиболее ярким особенностям народного прикладного искусства следует отнести необыкновенно меткие, продуманные и правдивые характеристики конкретного образа, переданного в большей выразительности, при этом форма, в которую вкладывает народный мастер свой замысел, всегда предельно лаконична. Все второстепенное отбрасывается, уступая место главному, которое выявляется особенно четко. Такая художественная трактовка образа в народном искусстве делает его особенно понятным и доступным для восприятия.

Декоративное искусство зародилось при родовом строе, когда человек украшался браслетами, кольцами. Позднее появились предметы украшения одежды, затем жилья. Искусство создавать такие вещи стали называть декоративным («декор» от франц. – «украшение»).

Издавна из дерева возводили дома, изготавливали утварь, посуду, делали игрушки. Художественная обработка древесины у

многих народов — самый развитый и наиболее древний вид народного декоративного искусства.

Исследования археологов раскрыли и неизвестные ранее деревянные скульптурные изображения зверей и птиц Алтая V в., новгородскую утварь IX-XV вв., украшенную резьбой и росписью. Древнерусские плотники и столяры строили хоромы и терема, ставили енды и скобкари для кваса и медовых напитков, делали и красивую бытовую утварь, например плоские и широкие корыта для теста — дежи. Бочары из дубовых дощечек-клепок собирали бочки, жбаны, токари из мягкой древесины вытачивали чашки, миски-ставцы. Из луба гнули короба для приданого, из клена резали изящные звонкие ложки. Докрашенной резьбой щедро украшались дворцы, палаты и терема Древней Руси. На ярком солнце блистала расписанная киноварью, ярь-медянкой и золотом рельефная резьба наличников и крылец. За красоту и великолепие дворца в Коломенском современники считали его одним из чудес света. В XVII-XVIII вв. искусство художественной резьбы по дереву получило развитие в оформлении иконостасов, дворцовых интерьеров, в мебели, где преобладала объемная, горельефная, накладная и пропильная резьба. Многоцветная резьба украшала грузовые парусники, в частности борта и надстройки волжских белян и расшив, а также боевые корабли — галиоты и корветы, под бушпритами которых красовались скульптуры птиц, зверей и морских божеств.

Другой характерной особенностью произведений народного прикладного искусства является красочность и декоративность. Смелые, часто контрастные цветовые сочетания, отличают произведения народного мастера, делают их необыкновенно привлекательными.

Представление того, что в прошлом человек не воспринимал, создание образов предметов и явлений, с которым раньше не встречался, возникновение наглядного образа того, что еще только будет создано, составляет особую форму психологической деятельности — воображение.

Воображение — это создание нового в форме образов представлений. Процесс воображения наблюдается в любой человеческой деятельности. Воображение — очень ценное психологическое свойство человека. Одна из разновидностей воображения — фантазия, и она есть качество величайшей одаренности. Вооб-

ражение свойственно только человеку. Возникло и развивалось воображение в процессе труда. Прежде чем сделать какую либо вещь, человек представляет, как он будет её делать, как будет выглядеть вещь. Это представление последующих действий и того, что будет достигнуто в результате последующих действий, составляет одну из характерных особенностей труда, отличающую человеческую деятельность от поведения животных.

Представление воображения формируется у подрастающего поколения на базе развития их восприятия. Обогащая опыт восприятия и специальных наблюдений, обогащается и развивается его восприятие.

Развитие воображения создает предпосылки для эстетического воспитания, а хорошо поставленное эстетическое воспитание в свою очередь развивает воображение. На развитие воображения влияет чтение художественной литературы, просмотр картин, слушание музыки, восприятие природы и т. д. Благодаря знакомству с искусством образы воображения у детей становятся более полными и яркими.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Истоки декоративно – прикладного искусства.
2. Виды декоративно – прикладного искусства
3. Педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства.
4. Эстетический потенциал декоративно-прикладного искусства.

Основная литература

1. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология - М.«Просвещение» - 1998г.
2. Казакова Т.Г Развивайте у дошкольников творчество - М. «Просвещение» - 1985г.
3. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных учреждениях - Ростов – на – Дону «Феникс» - 2002г.
4. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей – М. «Просвещение» - 1986г.
5. К. Назарова Городецкие чудеса - Издательство «Малыш»- Ростов-на-Дону - 1977г.
6. Назарова К.Н., Ордынская Т.Н. Русский сувенир – М. Издательство «Реклама» - 1973г.
- 7.

Тема № 2. Из истории валяния войлока.

План:

1. Особенности зарождения искусства валяния войлока.
2. География зарождения войлочного искусства.
3. Функциональное значение войлочного искусства.

1. Содержанием искусства, как и всякой деятельности человеческого сознания, является жизнь, окружающая нас действительность, прежде всего человек, его мысли и чувства.

Войлок (англ. Felt; нем. Filz; тюркск. Ajlyk - покров, покрывало) – вид непряженого текстиля из натуральной шерсти.

Валяние войлока (англ. felting, нем. filzen), (фелтинг, фильцевание) - это особый процесс, в результате которого из шерсти создаются ковры (кийизы, чепраки), одежда (жилеты, туники, шапки, обувь), игрушки, аксессуары (сумки, палантины, шарфы, шляпки, бижутерия).

Это способ приготовления шерстяного материала у кочевников евразийских степей, горных скотоводов Тибета, Памира, Алтая, Кавказа, Карпат и Балкан, Передней Азии (Ирана, Афганистана).

Древнейшие сохранившиеся до наших дней изделия из войлока — ковры и чепраки из Пазырыкских курганов Горного Алтая (скифы, VI-V вв. до н.э.), из курганов Ноинула в МНР (хунну, II-I вв. до н. э.).

Достоверных данных о том, где же и почему именно зародилось валяние, нет и с научной точки зрения. Существует множество теорий.

По одной из них, создание войлока, как и множество других изобретений, приписывается одной из древнейших известных нам цивилизаций, шумерам. Выявлено, что уже в 4-3 тыс. до н.э. древние шумеры носили одежду из войлока, в основном используя его при создании военных доспехов. Вот как, например, описывается войско одного из шумерских правителей: тяжело-вооруженные воины были защищены тяжелыми войлочными бурками с большими медными бляхами, метатели дротиков первыми стали использовать щит и «мягкие» доспехи, изготовленные из войлока или кожи, копейщики были защищены «мягкими» доспехами или войлочными накидками.

При раскопках в шумерском городе Уре найдены остатки материи, похожей на войлок, которой был подбит знаменитый золотой шлем Мескаламдуга, одного из первых царей, правящего в XXVI в. до н.э.

Известно, что египтяне для защиты использовали войлочные шапки, напоминавшие парики, а торс защищали легкими войлочными доспехами, сделанными по шумерскому образцу. Легкая пехота носила войлочные, обшитые тканью передники.

В древнем Вавилоне и Ассирии войлок применяли при изготовлении одежды.

Викингами (IX-XI вв.) использовались варианты кожаного или войлочного доспеха. В ходу были также войлочные шляпы.

Вообще весьма вероятно, что валяние возникло практически одновременно в разных местах, где человек одомашнил овцу и причины и особенности возникновения тоже сходны.

Валяние самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом. Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких животных. И только потом они научились прясть, вязать и изготавливать ткани.

История валяния из шерсти связана, в первую очередь, с кочевниками, которые одомашнили овец. У натуральной шерсти есть способность сваливаться, т.е. образовывать войлок. Никакой другой материал к этому не способен. Это происходит из-за того, что шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой. Чешуйки волокна шерсти под воздействием горячей воды и пара могут сцепляться друг с другом. Однако шерсть дикой овцы почти не валяется, так как у нее нет чешуйчатого слоя.

Таким образом - основное сырье для валяния войлока - овечья шерсть с небольшим добавлением ягнячьей, верблюжьей и козьей шерсти, конского волоса и волоса, выпадающего при линьке крупного рогатого скота. Выше всего ценится войлок из овечьей шерсти осеннего настрига, менее ценным считается войлок из летней шерсти.

Ученые говорят о том, что валяние из шерсти – самая древняя техника создания текстиля. Но, как же человек догадался, что шерсть можно свалить? История валяния связана также с легендой о Великом потопе. В ней рассказывается о том, как в Ноев ковчег были согнаны разные звери, в числе которых были и

овцы. Им приходилось находиться в маленьких помещениях, их шерсть падала прямо на пол, по которому они ходили. Куски шерсти то и дело попадали под копыта животным, а когда Потопу пришёл конец, и овцы были выпущены, поверхность пола оказалась покрытой первым валяным ковром.

Соответственно во многих культурах есть свои легенды, связанные с появлением войлока. Так шумерская легенда утверждает, что секрет создания войлока был обнаружен воином-героем, царем Ура, Шумера и Аккада, Ур-Намму (*Ur-Nammu*), правящим приблизительно в XXII-XXI вв. до н.э.

Согласно средневековой легенде Святой Климент, живший в I в. н.э., впоследствии ставший четвёртым папой римским, странствуя, случайно открыл процесс создания войлока. Для большего удобства он набил сандалии очесом (короткими волокнами шерсти), в результате воздействия ног, пота и влаги с земли клочки шерсти спутались и превратилась в валяное полотно. Став епископом, он набрал группу работников для совершенствования процесса валяния. Впоследствии Св. Климент считался покровителем шляпных мастеров, широко использовавших войлок в своей работе.

Согласно другой легенде это был Святой Иаков, апостол Иисуса Христа. Во время путешествия из Святой земли в Испанию для того, чтобы успокоить свои больные ноги, не привыкшие к долгим странствиям, он собрал с кустов зацепившиеся пучки овечьей шерсти и выложил мягкий слой между ногами и сандалиями. А через некоторое время заметил, что шерсть, благодаря давлению, влажности и поту, свалялась. Можно сделать вывод, что изготовление войлока было жизненно необходимой частью людей всех цивилизаций и народов.

2. От Атлантического океана до Тихого, протянулся великий степной коридор, который опоясывает всю Северную Евразию. Здесь жили полуполюгендарные племена воинов и кочевников, они были свободны как ветер, гуляющий по степи, потому что только в движении была их жизнь, и не знали они другого дома кроме войлочного. Спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, войлок был свидетелем свадеб, рождения и смерти, великих военных походов, религиозных таинств, общения с богами. Войлок оберегал от холода и невзгод, от злых духов и

вражеских стрел, все в их не легкой жизни было связано с **войлоком**.

В действительности, техника валяния из шерсти пользовалась популярностью во всех государствах, где были одомашнены овцы и козы. Именно из их шерсти изготавливали первые валяные изделия. Сейчас возможности техники существенно расширились: современные мастерицы, воплощая в жизнь свои фантазии, используют шерсть домашних питомцев.

Кочевники Евразии изготавливали из войлока следующие изделия: все виды покрытия для юрты, одежду (стельки, прокладки для подметок, чулки вкладываемые в кожаный сапог), предметы интерьера (войлочные подушки, дорожки, ковры, подстилки для сна), утварь (мешки для хранения чая, мелкой посуды и пр. мелких предметов, подстилки для новорожденных телят), скотоводческое снаряжение (детали вьючного седла верблюда, потник под верховое седло, чепрак и попона для коня, большие войлочные сумки для перевозки грузов и др.).

Изобретение кочевников, вошедшее в общемировую культуру. Изделия из войлока получили широкое распространение за пределами кочевой скотоводческой среды у оседлого земледельческого населения.

Во многих странах было налажено промышленное производство тонкого войлока (фетра), использовавшегося не только в легкой, но и в химической промышленности.

В древней Италии основным материалом, из которого изготавливалась одежда, была шерсть. Тонкая шерсть разводимых там овец могла поспорить с лучшими сортами греческой шерсти, которая славилась в древности по всему миру.

Помпеи, разрушенные в результате извержения Везувия в I в. н.э., издавна были центром переработки шерсти на юге Италии, в регионе Кампания. В Помпеях шерстоткацкое производство практически полностью было сосредоточено в специальных мастерских, расположенных в различных уголках города. Более чем в сорока текстильных мастерских трудились мастера различных специальностей: ланифрикарии (*lanifricarius*) мыли и чистили шерсть, инфекторы (*infectores*) ее красили, оффекторы (*offectores*) подновляли краски на полинявшей одежде, фуллоны (*fullones*) валяли сукно – шерстяную валяную ворсистую ткань, а коактилиarii (*coactiliarius*) изготавливали войлок.

В странах Европы в ремесленное производство войлока были внесены свои модификации. Так, уже с эпохи античности для уплотнения войлока стало практиковаться прокатывание его между вальцами. Кое-где использовались и частично используются до сих пор своеобразные локальные приспособления наподобие употребляемых румынскими валяльщиками больших, сколоченных из досок воронкообразных чаш, в которых шерсть уплотняется струями завихряющегося потока воды.

Начиная с XI в., в Европе стали применять мельничный механизм с водяным колесом в бурильных установках, текстильном производстве, пивоварении, дублении кож, там, где до того использовался тяжелый ручной труд. В сукновальных и валяльных мельницах водяное колесо приводилось в движение потоком воды и в свою очередь запускало тяжелые молоты, которые ударяли по шерсти, уплотняя ее.

Однако, еще вплоть до конца XII в. валяние производилось так же, как и в древнеримском ремесле – ручным и ножным способом. Но, в конце концов, примитивность операций и необходимость прилагать большую силу привели к замене ручного труда сукновальной мельницей. Хотя первые упоминания о таких валяльных мельницах датируются X в. и относятся к Персии. Но в то же время существует свидетельство, возможно, о валяльной мельнице, датируемое 73 г. н.э., в столице Сирии Антиохии (в то время римской провинции).

Ко времени первых крестовых походов в конце XI в. валяльные мельницы уже активно применялись во всем исламском мире, откуда и распространились в Европу.

К началу XIII в. механизированное производство сукна стало практически повсеместным во всей Западной Европе, однако этот процесс в разных странах происходил не одновременно.

Во Франции сукновальные станки стали использоваться еще в XII в., самая ранняя известная ссылка на валяльный завод в Нормандии датируется 1086 г. Но ремесленники к новым изобретениям относились негативно и потому боролись против замены ручного труда техникой. Например, вплоть до XV в. в Париже было запрещено использование валяльной мельницы, поскольку, заменяя труд 24 человек, могла привести к безработице.

В Англии самое раннее упоминание о сукновальной мельнице относится к 1185 г. Но и здесь сукновалы выступали против механических аппаратов, утверждая, что при их применении сукно получается худшего качества, чем при ручном валянии. Так, в 1208 г. в Лондонском цехе сукновальщиков рассматривалась жалоба городских сукновалов, требовавших запрещения работы загородной водяной мельницы, лишаящей их заработка, и цех удовлетворил просьбу жалобщиков. Но все запреты были бессильны и подлинный расцвет сукновальных мельниц пришелся на конец XIII в., а к 1327 г. во всей стране насчитывалось уже 130 таких мельниц.

В Италии такая мельница также распространилась не сразу и не повсеместно. Во Флоренции сукновальные мельницы появились в XIII в.

В Германии первое упоминание об использовании сукновальной мельницы датируется 1223 г. (г. Шпайер).

Первое упоминание в Испании двух валяльных мельниц вблизи Героны относится к 1160 г.

В XIX веке изобрели валяльные прессы и валяльные машины, в которых пропитанная теплой жидкостью шерсть пропусклась между двумя вращающимися цилиндрами и протискивалась в узкий желоб с крышкой, придавленной грузом. Продвигаясь с трудом, сильно сжималась, терлась о стенки желоба, крышку и таким образом сваливалась. В некоторых машинах валяние происходило при механическом воздействии специальных иглок, которые спутывали шерстяные волокна.

Со временем валяние стало применяться в основном для изготовления шляп, обуви и других формовых изделий. Вообще фетровые шляпы начали производить в Голландии и Испании в XIV в. из меха бобра. В XVII в. крупным производителем шляп становится Северная Америка, где водилось много бобров. Вскоре стали использовать фетр из смеси бобрового меха и шерсти, поскольку такой материал был значительно дешевле. Достаточно сложный процесс формовки шляп был упрощен изобретением в 1855 г. американской шляпной машины.

С середины XVIII до середины XIX в. производство фетра было опасным занятием, поскольку в этот период для промывания шкур применяли ртуть. И случаи отравления шляпных ма-

стеров в результате действия токсичных паров были весьма распространены.

В первой половине XX в. многие мужчины на Западе носили фетровые шляпы (федора, трилби, хомбург и др.), она была неотъемлемой частью их костюма.

В современной культуре войлок и фетр имеют довольно ограниченное применение - в шляпном производстве, для изготовления различных утепляющих и изолирующих прокладок и т. д., а в промышленности все более используются вместо него различные синтетические заменители.

В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским иглом и прижилась благодаря суровым зимам. Самое распространенное русское валяное изделие, конечно же, валенки, хотя помимо них на Руси изготавливалось сукно и войлоки для хозяйственных нужд, валянные шапки и даже кисеты для хранения табака.

Сегодня в России войлок имеет довольно ограниченное применение - в шляпном и валяном производстве, а также для изготовления различных утепляющих и изолирующих прокладок. В легкой промышленности вместо него все чаще используются различные синтетические заменители.

3. Естественные цвета войлока — белый, черный, серый, бурый, пестрый. Известно много способов его орнаментации: аппликация цветными кусками кожи, ткани и того же войлока по одноцветному фону, прошивка и вышивка цветными нитками (Центральная и Средняя Азия), раскраска (Кавказ, Средняя Азия).

Белый войлок использовался в ряде сакральных ситуаций: на нем поднимали в воздух вновь избранного великого хана (монголы, казахи), на него сажали молодых в свадебном обряде, его расстилали на месте погребения человека (монголы). Валяние войлока проводилось в начале осени коллективными силами группы родственников и соседей, начало и конец его сопровождалось совместной трапезой всех участников.

Однако сама идея войлочного сцепления волокон находит применение в технологии изготовления нетканых материй.

Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и две руки.

Люди спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, коней укрывали войлочной попоной. Войлок оберегал их от злых духов и вражеских стрел, спасал от жары и холода. Они использовали свалянную шерсть даже в кузнечном деле и медицине (при лечении переломов костей) и др.

Мастерство валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение. В технике валяния по прошествии многих лет практически ничего не изменилось.

Однако в наше время выводят новые породы овец - мериносовые. Они славятся более тонкой и мягкой шерстью, из которой можно получить исключительно нежные изделия.

Сегодня войлоковалаение превратилось в интересную форму художественного самовыражения. Художники по войлоку умудряются даже изобретать новые приемы валяния шерсти. Уже давно в моде войлочные аксессуары и украшения из войлока, одежда, войлочные картины и игрушки. Неожиданными становятся сочетания войлока с керамикой, металлом, стеклом.

Так же войлок использовали в кузнечном деле, а также медицине (при лечении переломов костей) и т.д.

Валяные изделия получили широкое применение за пределами кочевой скотоводческой среды у оседлого земледельческого населения, а секреты их изготовления стали распространяться по всему миру

Валяние войлока включает в себя несколько последовательно совершаемых операций: сбивание шерсти специальным прутом (предпочтительно в сухую солнечную погоду, чтобы шерсть не пропиталась атмосферной влагой); обрызгивание взбитой шерсти водой или молочной сывороткой (с целью уплотнения шерстяной массы); свертывание шерсти в рулон (на деревянный валик или без него, с помощью веревки); обертывание рулона кожей, тканью или циновкой и прокатывание (валяние) рулона по земле либо путем буксировки двумя всадниками (в среднем 10—15 раз на расстоянии 1 км), либо просто вручную от одной группы людей к другой, периодически прерываемое разворачиванием рулона с целью выявления возможных изъянов и их заделки. Так получают крупные куски войлока (5х5 м, 4х4 м) — покрытия для различных частей юрты.

Мелкие куски, идущие на изготовление домашней утвари и обуви, просто сбивают и уминают руками. Скотоводы Кавказа,

Средней Азии, Карпат и Балкан делали войлочные ковры, бурки и мужские головные уборы. В военном деле войлок использовался как заменитель кольчуги, как подкладка под шлем, из него делали чехлы к рукояткам сабель, им обшивали снаружи верх крепостной стены при обороне города, чтобы в нем застревали стрелы. Из войлока делали прокладку в оборонительных валах вокруг селений и городов в местах с засоленной почвой, чтобы соль не разъедала стены.

Однако современный взгляд и новые технологии позволяют делать из шерсти множество красивых валяных изделий: одежду, украшения, предметы декора и игрушки.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Причины и основы зарождения искусства валяния войлока, последовательные уровни развития.
2. Территории, на которых зародилось войлочное искусство, их особенности.
3. Функциональное значение войлочного искусства, виды войлока.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
2. Бунак В.В. Происхождение человека и древнее расселение человечества / Труды ин-та этнографии. Т. XVI. – М.-Л., 1951, С. 37-38.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1966. – С.576.
4. Арутюнов С.А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. – М., 1989.
5. Батчаев В.М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986.

Тема № 3. Валяние войлока Древних Культур, основные войлочные традиции.

План:

1. Иранская традиция.
2. Пазырыкская традиция.
3. Сюнская традиция.
4. Славянская традиция.

1. Археологам доподлинно не известно, когда и кем было открыто получение такого жизненно необходимого материала. Остается предполагать, что первые подобия войлока получались из клочков шерсти диких овец, собиравшихся в углах пещер. Там они постепенно уплотнились, и человек стал использовать их в качестве лежанок. Шерсть также могла сваливаться непосредственно на шкурах, служивших постелью.

Однако, самые древние войлочные изделия были обнаружены археологами в погребениях Горного Алтая, относящиеся к 4-5 векам до н.э. Древнейшими считаются также войлоки из Монголии (курганы Ноинула), где жили в 1-2 веках до н.э. хунны. (см.рис. №1, №2)

До наших дней дошли некоторые войлочные традиции, одна из них иранская традиция. В этой традиции выполнялось, как правило, вваливание узора. Современные туркмены являются носителями иранской традиции. Они и сегодня изготавливают кошмы так же, как и много лет назад. Основной узор туркменских войлоков – бараний рог, любимые цвета – красный, белый и черный. Узор выкладывали шерстью на подложке, затем все вместе скручивали в рулон и приступали к валянию. (см. рис. №3, №4)

Рисунок № 1. Иранский старинный ковер.(Персия)

Рисунок № 2. Войлок в традициях Ирана.

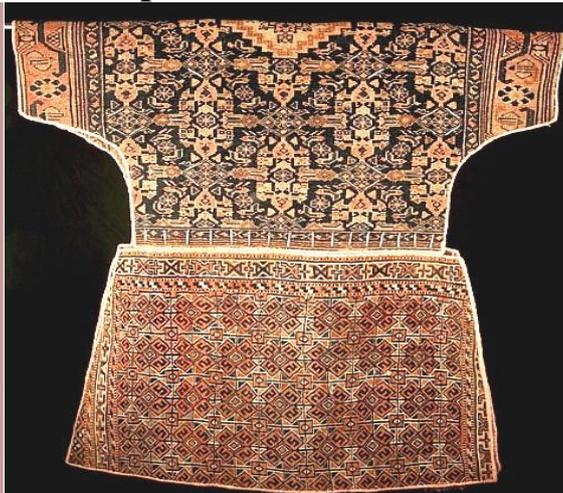

Рисунок № 3. Иранская традиция - вваливание узора.

Рисунок № 3. Иранская традиция - вваливание узора.

2. Так же была обнаружена Пазырыкская культура валяния войлока, относящаяся к «скифскому кругу». Пазырыкские войлоки (см. рис.№4,№5) сегодня можно увидеть в Эрмитаже. Во всем мире всего только 4 таких же древних коллекции войлоков из Сирии, Египта, Синьцзяна.

Пазырыкские курганы группа больших курганов в урочище Пазырык, на правом берегу р. Большой Улаган на территории Улаганского района Горно-Алтайской АО. Представляют собой могилы родовых или племенных вождей, сооруженные в основном в 5-4 вв. до н.э. (по мнению др. исследователей, в 3 в. до н.э.).

Вследствие значительной высоты урочища Пазырык, особенностей климата и конструкции курганов вскоре после их сооружения под ними образовалась многолетняя мерзлота, обес-

печившая хорошую сохранность всего положенного в могилу. Хорошо сохранились изделия из дерева, тканей, войлока, меха и кожи — предметы одежды, домашнего обихода, средства передвижения и др. Извлеченные из Пазырыкских курганов ценности в настоящее время хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург) в отделе первобытной культуры. Они представлены в семи залах, посвященных искусству и культуре Сибири, и соседствуют с богатствами скифско-сарматского искусства из Северного Причерноморья, из Минусинского района и европейских степей. Такое соседство дает возможность оценить духовную близость большой группы народностей.

Рисунок № 4.

Пазырыкская традиция войлочного искусства.

Рисунок № 5.

Пазырыкская традиция войлочного искусства.

Также эрмитажная экспозиция включает в себя и самые древние из дошедших до нас ковров, древнейшие художественные изделия из дерева и войлока. Войлочное полотнище шатра изготовленного из тонкого белого войлока толщиной 3 мм. и общей площадью около 30м², обнаруженного в одном из Пазырыкских курганов, покрывает стену музея от пола до потолка, производя впечатление огромной росписи.(см. рис.№6) Но это не роспись. Крученой сухожильной нитью к ковру пришиты крупные фигуры, вырезанные из цветного войлока изображающие горделивых всадников перед сидящими загадочными богинями. Возможно, здесь запечатлены сцены неизвестного нам эпоса. А сколько изящества в войлочных фигурках лебедей, некогда украшавших шатер алтайского вождя. (см. рис.№7)

Рисунок № 6. Ковер Рисунок № 7. Лебедь.

3. Сюны, народ который отличался воинственностью и приверженностью кочевому образу жизни, особенностью их культуры было отсутствие ткачества. Единственным текстилем который они производили, были войлоки, поэтому последние имели для них особое значение. Изображение огромной юрты Чингисхана крытой войлоками, традиционные монгольские войлочные изделия, старинные и современные, подтверждает, что монголы прямые наследники и продолжатели “сюнской” традиции войлоковаления. Яркими последователями этой традиции стали многие народы Центральной Азии: Тибетцы, Тувинцы, Алтайцы, Казахи. Сюнская манера войлоковаления распространилась вплоть до Северного Кавказа, каждый народ вносил в украшения войлочных изделий свои национальные элементы, но все

степные народы воспринимали и воспринимают войлок, как гарант их образа жизни.

Там где когда-то зародилась сунская традиция войлоковаления, она продолжает жить и теперь, в современной Бурятии. С давних времен изготовление войлока у Бурят было одно из главных забот короткого сибирского лета. Все начиналось со стрижки овец. Проводили её в конце июня, начале июля, стричь позднее было нельзя, т.к. новая шерсть не успевала отрасти до начала зимы, животные могли погибнуть. Первичная обработка шерсти у бурят такая же как и у других народов занимающихся войлоковалением.

Войлочные изделия небольшого формата валялись вручную, считалось, что это сравнительно не сложная работа, делали её женщины, а вот большие полотнища для покрытия юрт изготавливались мужчинами особым способом. Рулон, заготовка будущего войлока, зашивали в сырую коровью кожу, к краям шеста привязывали веревки, свободные концы постромок соединяли со стремями осёдланной лошади и прокатывали по ровному травяному полю пока войлок не сваляется. Считалось, что для получения доброкачественного войлока достаточно расстояние 15-20 дистанций полета стрелы, что равняется приблизительно 1.5-2 км. В кочевом быту требовалось много войлока, но как бы не был важен войлок для юрт, без войлочных кошун небольшого размера, было не обойтись, они использовались для внутреннего убранства бурятского жилища. На войлочных матрасах спали, на войлочных ковриках ели, войлок любовно украшали.

Женщины терпеливо стежок за стежком самодельными нитками из сухожилий лошадей и диких животных простегивали. Толстое многослойное войлочное полотнище крытое тканью, сцены борьбы животных и другие мифологические сюжеты, украшения в виде аппликаций с обязательной стежкой и окантовкой толстым витым шнуром, такова манера валяния и декорирования войлочных изделий, найденных в курганах Ноин-Улы (хунну, 2—1 вв. до н. э.) во внутренней Монголии.

Так войлок становился не просто посредником между человеком и богами, но и добрым духом и хранителем жилищ.

Возведение юрт требовало немало усилий и мастерства. Деревянно-решетчатый каркас собранный и связанный покрывался войлоком, который состоял из отдельных кусков разного размера и

назначения. Крыша покрывалась четырьмя полукруглыми кусками войлока образующими два слоя мягкой кровли. Они перекрывали загнутые края стеновых покрытий так, чтобы дождь и снег не попадал внутрь жилища. Стены обтягивались тремя прямоугольными полосами, верхний край которых заходил на потолочные шесты. После закрепления покрытия его обвязывали сверху волосяными веревками. Самый низ обтягивался двумя узкими и длинными кусками войлока, которые имели значения утеплителя и отдушины. Только на строительство одной не большой юрты, требовалось войлока от 90 до 150 кв.м. а ведь многие семьи имели по 2-3 юрты. Когда со временем у Бурят появились деревянные дома, своим видом они напоминали юрту. (см. рис. №8)

Рисунок №8 Монгольская юрта.

4. Славяне никогда не были кочевниками и никогда не жили в юртах, а вот о войлоке знали не понаслышке, умели делать и его, и полувойлоки характерные для европейской традиции войлоковаления. Древнеславянские названия шерстяных тканей, дошедшие до нас благодаря летописям, звучат не привычно и таинственно: водмол, апона, орниц, ерига, сукно.

Слово сукно встречается в памятниках письменности, начиная с 12 века, но способ его изготовления очевидно гораздо древнее. На территории старой Ладыги, археологами найдены войлочные фрагменты не ясного назначения, и головное покрывало датируемой 8 веком, а вот валеной обуви археологами пока нигде не обнаружено, значит ли это, что в знаменитых валенках наши предки не ходили? До нас дошел способ, с помощью которого славяне валяли сукно, шерстяную ткань типа сермяги.

Шерсть раскладывали на доске, понемногу и непрерывно её поливали горячей водой, а двое крепких мужчин устраивались друг против друга около доски и ногами двигали по ней ткань, то к себе, то от себя, при этом образовался тонкий слой похожий на тонкий войлок. В холодную пору славяне мужчины и женщины надевали длинные теплые одеяния из сукна, назывались они свитами от слова свивать, что значило кутать. В конском убранстве у славян широко использовался войлок, из него делали подкладки для хомутов и седел, конские попоны. Начиная со скифов, и по сей день, войлок есть и остается самым подходящим материалом для конского убранства.

Не спокойное было время, славянам много приходилось воевать, и войлок верно служил им в этом деле. Из него делались мягкие подклады для шлемов, при ударе топора или меча, войлок смягчал удар. Пригодились в военном деле и полувойлоки. Из сукна изготавливался мятель (плащ) который мог быть элементом воинской одежды. Намотав на руку толстое валяное сукно, воин мог использовать его в качестве своеобразного щита, да и в военных походах такой плащ служил и одеялом и палаткой.

За последние несколько лет, искусство войлока переживает свое второе рождение. Раз освоенное человеком войлочное производство не прерывалось никогда, и почти не изменялось за прошедшие века, только вот из разряда простого ремесла войлокования давно перешло в ранг высокого искусства.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Изучить и проанализировать культуру Ирана.
2. Изучить и проанализировать Пазырыкую культуру.
3. Изучить и проанализировать Сюнскую культуру.
4. Изучить и проанализировать Славянская культуру.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
2. Бунак В.В. Происхождение человека и древнее расселение человечества / Труды ин-та этнографии. Т. XVI. – М.-Л., 1951, С. 37-38.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1966. – С.576.
4. Арутюнов С.А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. – М., 1989.
5. Батчаев В.М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986.

Тема № 4. Культура валяния войлока у Карачаевцев и Балкарцев

План:

1. Из истории Карачаевцев и Балкарцев.
2. Особенности валяния войлока у Карачаевцев и Балкарцев.

1. Балкарцы и карачаевцы - древнейший народ Кавказа. Истоки их истории и культуры неразрывно и тесно связаны с историей и культурой как многих кавказских народов, так и многочисленных тюркских народов от Якутии до Турции, от Азербайджана до Татарстана, от кумыков и ногайцев до алтайцев и хакасов.. В высокогорных ущельях Кавказа карачаево-балкарцы проживают в тесном окружении народов, говорящих на иных языках. С XIV-XV вв. балкарцы и карачаевцы стали постепенно обособляться территориально, но во всем остальном - это единый народ.

Балкарцы и карачаевцы с древнейших времен занимались и занимаются горным, отгонным скотоводством. Ведущей отраслью скотоводства у балкарцев и карачаевцев было овцеводство, однако большое место занимало и разведение крупного рогатого скота и коневодство. Огромное количество скота, в несколько раз превышающее уровень у соседних народов, обеспечивало балкарцам и карачаевцам все жизненно необходимое. Продукция скотоводства одевала, кормила, обувала народ - она же шла на общекавказские рынки, где на него выменивали все необходимые товары: ткани, посуду, соль и пр.

Высокоразвитое горнорудное дело обеспечивало балкарцев и карачаевцев медью, свинцом, каменным углем, селитрой и др. Пахотных земель в Балкарии и Карачае было мало, поэтому земледелие не играло такую же, как скотоводство, важную роль в их экономике. Тем не менее, каждый клочок земли тщательно обрабатывался, очищался от камней, орошался при помощи умело проведенных ирригационных сооружений. Во многих местах и сейчас можно видеть горные склоны, изрезанные громадными террасовыми полями древних карачаево-балкарцев-земледельцев.

Балкарцы и карачаевцы имели самые дружественные культурно-экономические связи со всеми соседними народами. Эти

контакты часто приводили к множеству смешанных браков и межэтнических родственных взаимоотношений.

Историко-культурное наследие карачаево-балкарского народа вобрало в себя многое из культуры кавказских народов и всего тюркского мира. Это нашло отражение в мифологии, эпических сказаниях и других жанрах фольклора, а также в древнейших религиозных представлениях, в которых упоминаются и высочайшие горные вершины, и моря, и бескрайние степные просторы евразийских степей.

В религиозных представлениях ведущее место занимали общетюркские божества Тенгри (Тейри), Умай и др. Древнейшие истоки культуры испытали влияние таких мировых религий, как христианство и мусульманство. На данный момент эти народы считаются этническими мусульманами.

С древних времен предки балкарцев и карачаевцев имели свою письменность в виде рунических надписей кавказских болгар, в большом количестве обнаруженных на территории Карачая и Балкарии в памятниках VII-XII веков.

Уже в начале XVIII века балкарцы и карачаевцы имели письменность на основе арабского алфавита, о чем красноречиво говорит так называемая Холамская надпись 1715 года, найденная в ауле Холам, надпись 1709 г. и др. В настоящее время балкарцы и карачаевцы пользуются русским алфавитом.

Многие видные ученые прошлого и XX века (Менандр Византиец, Г.А. Кокиев и др.) называли один из крупнейших торговых путей вдоль реки Кумы мимо Эльбруса, через Карачай в Колхиду (Грузию), которым владели римляне, Хоручон по имени карачаевцев.

В 1395/96 гг. всемирный завоеватель Тимур и его летописцы именовали балкарцев и карачаевцев асами и вели с ними ожесточенную борьбу.

2. В народном быту балкарцев и карачаевцев, в их жизненном укладе значение узорных войлочных ковров (кийиз) сохранилось до наших дней. Их практические функции, основанные на использовании утепляющих свойств шерсти и соотносимые с требованиями декоративного искусства - создавать эстетическую атмосферу жилья - делали их очень популярными. Еще совсем недавно узорных войлоков - кийизов - было более многообразное применение: они не только служили украшением в до-

ме, но и постелью, были необходимой принадлежностью народных обрядов, входили в состав приданого. (см. рис. № 9, №10)

Сложенные стопками на полках патриархального жилища, они демонстрировали не только достаток семьи, но и трудолюбие ее женщин. Ведь именно руками мастериц из поколения в поколение передавались и секреты технологии изготовления кийизов, и все богатство их орнаментики. Узорные войлочные ковры были распространены и у многих других народов Северного Кавказа.

Они еще в XIX веке привлекали внимание путешественников и исследователей быта жителей Кавказа. Г. Г. Маргграф писал в конце прошлого века, что кавказские войлоки отличаются большим изяществом, красятся цветами сплошь или узорами или же разноцветные куски войлока вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких ковров требует большого искусства и вкуса.

Рисунок № 9. Изготовление кийиза

Рисунок № 10 Кийизы

Образцы войлочной орнаментики представлены на таблицах в книге другого исследователя кустарных промыслов Северного Кавказа - А.С. Пиралова. Эти сохранные для нас цветные изображения имеют большую ценность, ибо позволяют составить представление о наиболее устойчивых и распространенных формах узорных войлоков XIX - начала XX века. Это тем более важно, что войлок трудно поддается длительному хранению, чрезвычайно редко встречается в археологических раскопках, и поэтому прямую линию преемственности современных его форм провести далее середины XIX века оказывается затруднительно. Правда, А. С. Пиралов, например, пытается провести ее от кочевых предков горцев, характеризуя войлочное производство как простейшее из шерстеобрабатывающих, которое, несомненно, зародилось в эпоху глубокой древности, когда скотоводство (особенно овцеводство) было единственной формой сельскохозяйственной деятельности аборигенов Кавказа.

На степных просторах Евразии еще в древности у тюркских и монгольских кочевников было высоко развито войлочное производство, традиции которого дожили у ряда народов до современности. У Вильгельма Рубрука есть описание роли войлока в устройстве и украшении жилища кочевников XIII века. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок..., составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей.

В поисках истоков традиций войлочного ковроделия на Кавказе можно обратиться к войлочному производству народов Южной Сибири, Центральной и Средней Азии более позднего времени, их богатым традициям в этой области. Наиболее близкие аналогии здесь обнаруживаются с каракалпакскими, казахскими и киргизскими войлоками.

Эту общность орнаментальных мотивов можно объяснить не столько сходством техники производства, сколько особенностями этнокультурной истории Северного Кавказа, которую совершенно немыслимо рассматривать в отрыве от степного тюркского мира. Помимо этого, в балкарских и карачаевских кошмах послевоенных лет мы встречаемся с сложившихся тра-

диций войлочного производства. Поздний сдвой среднеазиатского влияния обогатил орнаментику местных войлоков, усиливая их тюркские элементы.

Особенности развития того или иного вида народного искусства обуславливаются и иными факторами, начиная от природно-климатических условий и кончая особенностями национального характера народа, спецификой его быта, историческими и культурными связями.

Войлочное производство у балкарцев и карачаевцев получило устойчивую базу развития в условиях натурального скотоводческого хозяйства. Овечья шерсть была продуктом домашнего производства. Она обрабатывалась женщинами одной семьи. Привлекались к этому процессу и девочки-подростки. Единственной школой обучения мастерству была система преемственности народных традиций. Наиболее опытная мастерица, руководившая всем технологическим процессом создания войлока, брала на себя и решение художественных задач - подбор цвета и укладку узора из специально обработанной шерсти.

Размеры и рисунок, а также степень декоративности - все это определялось не только вкусом мастерицы или хозяйки будущего ковра, но и теми практическими требованиями, которые диктовались его назначением. Узорные войлоки обладают характерными чертами произведений народного искусства - здесь всегда налицо неразрывная связь предмета с его практическими функциями войлоки просто немыслимы вне быта, вне обычаев.

Благодаря несложной технике изготовления наибольшее распространение в народном быту балкарцев и карачаевцев имеют войлочные ковры ала кийиз - пестрые ковры. Они применяются в свадебном ритуале, в похоронных обрядах. Войлоки являлись не только принадлежностью каждого дома, но скапливались в большом количестве и в мечетях.

Из традиционных пестрых ковров самыми маленькими по размерам (0,70? 1,2 метра) считаются ритуальные коврики - намазлык. Сравнительно небольшая величина и форма обусловлены их назначением - служить подстилкой при совершении мусульманской ритуальной молитвы - намаза. Одна из сторон, обращенная к Мекке, делается закругленной. Сюда в полуциркулярное пространство вписываются символические знаки ислама - полумесяц со звездой, которые порой соседствуют с языческими

элементами орнамента: розетками, составленными из треугольников или concentрических кругов. Расцветка намазлыков выделяется особой скупостью общей цветовой гаммы, чаще всего построенной на естественной тональности шерсти. Более произвольные размеры ала кийизов вытекают из их хозяйственного назначения. Характерный для них геометрический орнамент, построенный из ромбов, треугольников и зигзагов, отличается строгостью центрической композиции. Чрезмерная четкость построения их орнаментальных форм смягчается благородной фактурой шерсти и некоторой размытостью очертаний узора.

Специфические особенности окраски валяного ковра определяются сдержанностью цвета, особенно характерной для традиционных кошм. В последнее время, благодаря доступности химических красителей, колорит национальных войлоков несколько страдает от излишней пестроты цветовых сочетаний.

В украшении же народного жилища карачаевцев и балкарцев самую активную роль играли войлоки с аппликативным рисунком. В старой сакле ими прикрывали длинные полки с одеждой и посудной, отсюда и название - джыйгыч кийиз - кошма для полки. Отсюда и их горизонтально вытянутая форма, и фризовая композиция орнамента, так же как и обязательное украшение нижней стороны ковра бахромой.

Вся декоративность старинного жыйгыч-кийиза, ковранавеса, строилась на контрасте белого орнамента и черного фона. Это, вероятно, отчетливо выделяло его в полумраке дымной сакли.

На украшательских бытовых функциях развивались также декоративные качества бичген кийизов. Этот вид узорного войлока связан уже с более современными формами жизни. Его характер обусловлен и более совершенной технологией изготовления. Орнамент врезается в фон (так называемая техника мозаики, а цветовое решение часто определяется уже применением ярких фабричных красителей. Повышенная декоративность этого типа ковров выражается не только в резких цветовых контрастах каймы и центрального поля, но и в более пышной орнаментике, составленной в основном уже из растительных форм. Поскольку в современном интерьере бичген кийиз неприкрывает полки, а вешивается у кровати, то и размеры его соответственно сокращаются. В связи с этим определяется общая ком-

позиция - она организуется как центрически замкнутая, где узор центрального поля обрамляется со всех сторон бордюром.

Техникой врезанного орнамента в последнее время часто изготавливаются мелкие коврики хозяйственного назначения, такие, как покрышки на сундуки, диваны, на сидения стульев. В новом назначении их композиции создаются иногда из одного орнаментального мотива, вписанного в заданную плоскость уже главным конструктивным элементом.

Материалом для изготовления всех указанных видов кошм служит шерсть овец кавказской породы. В производстве особо ценится шерсть осенней стрижки, которая обладает особыми свойствами сцепления. Войлоки, выделанные из нее, отличаются высокой прочностью, плотностью и однородностью фактуры и, благодаря этому, способностью сохранять большую четкость рисунка.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Изучить и проанализировать культуру Карачаевцев и Балкарцев.
2. Изучить особенность валяния войлока Карачаевцев и Балкарцев.

Основная литература:

1. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев
2. Арутюнов С.А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. – М., 1989.
3. Батчаев В.М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986.
4. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
5. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ И МЕТОДИКИ ВАЛЯНИЯ ВОЙЛОКА

Тема № 5 Шерсть и ее разновидности

План:

1. Состав и свойства.
2. Разновидности шерсти.
3. Производство шерсти.

1. Шерстью называют группу натуральных текстильных полотен, для производства которых используют волосяной покров различных животных. Ткань шерсть была и остается одной из наиболее дорогих материалов, обладающих исключительными свойствами.

Различают шерсть натуральную, заводскую, шерсть овчинно-шубного производства и восстановленную:

- Натуральной называют шерсть, получаемую с живых животных при периодической стрижке или вычесывании в период их линьки;
- Заводской - шерсть, получаемую на кожевенных заводах в результате сгона шерсти при выработке кож из шкур убитых животных;
- Овчинно-шубную шерсть получают в процессе выработки овчин и меха при разрезании и подстригании волосяного покрова шкур, из которых вырабатывают овчины;
- Восстановленной шерстью называют волокнистый материал, получаемый путем переработки в волокно старых изношенных шерстяных изделий и обрезков новых шерстяных тканей.

Было время, когда английская тонкая шерсть соперничала на международных рынках с шелком. Широкое распространение получила шерстяная ткань и на Руси. Ее использовали как для пошива одежды, так и в интерьере. При этом для простого люда предназначалось грубое суконное полотно, а тонкое использовалось в одежде людей побогаче.

Однако, спустя годы, с появлением тканей из синтетических волокон, ее популярность стала снижаться. И только после появления шерстяной ткани, которая могла выдержать машинную

стирку, быстро сохла и практически не требовала глажки, ее популярность начала возрождаться. На данный момент более популярна шерстяная ткань с добавлением синтетических волокон.

Поскольку под данным термином понимают целую группу текстильных материалов, то и состав каждого из них имеет существенные отличия. Ткань шерсть делится на два основных вида: шерстяная и полушерстяная.

Первая на 100% изготавливается из шерстяной пряжи. Чтобы повысить эластичность, иногда допускает введение до 10% других волокон. В состав второй могут входить как другие натуральные нити (например, хлопок, шелк), так и синтетические, причем их содержание доходит до 80%. Свойства различных тканей зависит от их состава. Однако есть некоторые характеристики, которые в той или иной степени присущи всем полотнам.

Ткань шерсть – обладательница уникальных свойств, делающей ее лидером среди материй для пошива теплой одежды:

- шерстяная ткань практически не мнется;
- почти не загрязняется;
- хорошо впитывает воду;
- очень прочная и долговечная;
- отлично сохраняет тепло;
- не вызывает аллергии.

2. Важной технологической характеристикой шерсти является длина волокон. С ее увеличением увеличивается разрывная нагрузка пряжи при неизменной ее линейной плотности. Столь же важно и состояние шерсти.

Рунная шерсть по состоянию делится на:

1. нормальную,
2. пожелтевшую,
3. репейную,
4. сорно-пожелтевшую,
5. репейно-пожелтевшую,
6. сорно-репейно-дефектную.

Всю натуральную овечью шерсть можно разделить на следующие виды: в зависимости от тонины шерсти – тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую.

В зависимости от типа волокон – однородную и неоднородную (смешанную). Однородная шерсть – шерсть, состоящая из одного типа волокон.

Тонкая шерсть в общей массе состоит из тонких, мелко извитых пуховых волокон, имеет штапельное строение и отличается высокой однородностью по толщине и длине. Незначительное содержание ости и мертвого волоса считается пороком тонкой шерсти. Средняя толщина волокон этой шерсти изменяется в пределах 14,5 - 25 мкм, а длина – 25 - 120 мм.

Тонкую шерсть со средней длиной от 55 мм и выше, перерабатывают по гребенной, а с меньшей длиной - по аппаратной системе прядения. Тонкая шерсть разделяется на тонкую мериносую и тонкую помесную.

Полутонкая шерсть обычно состоит из волокон пуха и тонкого переходного волоса. Она характеризуется однородностью по толщине и длине, имеет штапельное и штапельно-косичное строение и более крупную извитость волокон, чем тонкая шерсть. Средняя толщина волокон полутонкой шерсти 27 мкм при коэффициенте неравномерности по толщине, не более 21%.

Полутонкую шерсть дают помесные овцы, выведенные путем скрещивания грубошерстных овец с тонкорунными, и чистопородные полутонкорунные овцы, дающие однородную полутонкую шерсть. По своим техническим свойствам полутонкая шерсть приближается к тонкой. Ее используют в основном для выработки гребенной пряжи. Шерсть цыгайских овец является сырьем для выработки технических сукон высокого качества.

Полугрубая шерсть разделяется на однородную и неоднородную.

Полугрубая однородная шерсть состоит из волокон ости, характеризуется штапельно-косичным строением руна, средней и крупной извитостью; средняя толщина шерсти 31 - 37 мкм. Однородная полугрубая шерсть состригается один раз в год - весной и используется в грубогребенном прядении.

Полугрубая неоднородная шерсть имеет косичное строение, состоит из пуховых, остевых и переходных волокон. Эта шерсть состригается с помесных тонкорунных грубошерстных и полутонкорунных грубошерстных овец, дающих неоднородную шерсть. Неоднородная полугрубая шерсть состригается два раза в год и в зависимости от времени стрижки носит название ве-

сенней или осенней. Она состоит из пуха, переходного волоса, ости и является смешанной.

Грубая шерсть разделяется на однородную и неоднородную. Грубая однородная шерсть, так же как и полугрубая, состоит из волокон ости, имеет штапельно-косичное строение. Штапели-косицы характеризуются крупной волнистой извитостью. Средняя толщина волокон шерсти изменяется в пределах 40 - 67 мкм. Эта шерсть состригается в основном с овец калининской и английской линкольнской пород и отличается большой длиной – 150 - 300 мм, используется в гребенном прядении. В зависимости от породы грубошерстных овец, которая определяется главным образом районом их разведения, грубая шерсть носит различные наименования:

русская северная, среднерусская, украинская, горская, тушинская, лезгинская, карабахская, каракульская, горнокарпатская, ордовая, гисарская и др.

Каждая из этих разновидностей шерсти в той или иной степени отличается одна от другой по своим техническим свойствам; эти различия следует учитывать при назначении шерсти в смесь для наиболее целесообразного ее использования.

Наиболее популярными видами являются:

- букле – плотная материя, поверхность которой напоминает узелки. Раньше были очень популярны костюмы-букле;
- байка – тонкая, с односторонним начесом. Широко используется для пошива одеял и демисезонных пальто;
- велюр – полотно с ворсом. Чаще всего применяется в качестве обивки мебели, иногда из нее шьют пиджаки и верхнюю одежду;
- габардин – плотная ткань, однако, достаточно легкая и с хорошими водоотталкивающими свойствами. Из нее часто шьют плащи и летние пальто;
- репс – плотная шерстяная материя;
- джерси – трикотажный материал для пошива одежды;
- сукно – плотная, тяжелая ткань, из которой часто шьют верхнюю одежду;
- фетр – получается методом валяния шерсти (фелтинг). Из фетра делают обувь, одежду, игрушки. В последнее время очень популярен этот вид рукоделия;

- фланель – тонкая, с двусторонним начесом. Она рыхлая, плохо держит форму, однако, широко используется для пошива теплого постельного белья и детской одежды;
- твид – мягкое меланжевое полотно, используемое для пошива верхней одежды;
- шотландка – широко известная шерстяная ткань в клетку. Популярна для пошива мужских рубашек, женских костюмов и платьев;
- драп – тяжелая, плотная материя, применяемая для пошива пальто;
- кашемир – один из самых дорогостоящих текстильных материалов. Это плотная материя, из которой часто шьют верхнюю одежду, шарфы, палантины, пиджаки.

3. Основным сырьем для шерстяной промышленности являются овечья шерсть и химические волокна. Кроме этого, шерстяная промышленность перерабатывает козью, верблюжью шерсть и шерсть других животных.

Процессы переработки шерсти в пряжу и ткань весьма многообразны. Овечья шерсть, полученная даже с одной овцы, неоднородна по тонине и длине волокон.

После стрижки шерсть сильно загрязнена жиропотом, различными растительными и земляными примесями, поэтому до отправки на прядильную фабрику ее подвергают первичной обработке, которая заключается в сортировке, разрыхлении, промывке и сушке. Все перечисленные операции осуществляются на фабриках первичной обработки шерсти, которые обычно располагаются в районах, близких к овцеводческим.

После первичной обработки мытую шерсть прессуют в кипы и направляют на прядильные фабрики. Химические волокна получают на химических заводах в виде штапельных волокон, спрессованных в кипы, или в виде жгута элементарных волокон большой длины.

Волокна шерсти и штапельные химические волокна, спрессованные в кипы, перепутаны и расположены беспорядочно. Из массы таких волокон необходимо получить пряжу, т.е. нить, состоящую из волокон, соединенных между собой скручиванием.

Процесс преобразования массы волокон в пряжу называется прядением, а способ преобразования - способом прядения. При любом способе прядения пряжу получают из массы волокон после ряда сложных операций, из которых некоторые являются общими для всех способов прядения.

Мытую шерсть, прежде всего, разрыхляют, очищают от посторонних примесей и смешивают. В результате получается рыхлая масса беспорядочно расположенных волокон, называемая смесью.

Далее смесь направляют на чесальные аппараты, где волокнистый материал под действием рабочих органов, покрытых игольчатой или пильчатой лентой, еще больше разрыхляется, расчесывается и очищается от посторонних примесей.

Процесс, осуществляемый на чесальных аппаратах или машинах, называют чесанием.

В зависимости от вида перерабатываемой шерсти, способа приготовления пряжи и характера выпускаемых тканей комбинаты бывают тонкосуконные, грубосуконные, камвольные, камвольно-суконные.

Применение химических волокон в шерстяной промышленности дало возможность значительно расширить ее сырьевую базу и создать новый разнообразный ассортимент.

Самые распространенные виды шерсти, используемые для производства тканей:

- Мохер – получается из волосяного покрова коз, обитающих в Турции, Южной Африке, США. Изделия из мохера наиболее деликатны и требуют особого ухода.
- Альпака, лама, сури – все эти виды изготавливают из шерсти ламы, но из разных видов.
- Мериносовая – из волосяного покрова овец.
- Верблюжья.
- Ангора – получается из шерсти ангорского кролика.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Проанализировать и составить доклад по составу и свойствам.
2. Проанализировать и составить доклад по разновидностям шерсти.
3. Проанализировать и составить доклад по производству шерсти.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
2. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.
3. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности /Г. А.Русских //Методист.– 2002. – № 1. С. 38–40.
4. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика /Г. А. Русских //Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
5. Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. //Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74.
6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов - воспитателей / / Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С.84–87.
7. Положение о "мастер-классе" как форме профессионального обучения учителей //Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.

Тема № 6 Мокрое валяние.

План:

1. Теоретические основы мокрого валяния.
2. Практические основы мокрого валяния. (опытно-экспериментальная работа).
3. Валяние в стиральной машине.

1. Войлоковаление в настоящее время переживает своё второе рождение. Уникальные свойства шерсти позволяют художникам-мастерам и дизайнерам со всего мира создавать настоящие произведения искусства.

Сейчас же наибольшую популярность войлок сыскал в Европе. Путевку в современное текстильное искусство, войлок получил благодаря венгерскому художнику Иштван Виджак и Мари Наги. Благодаря им в Германии была создана международная академия войлока, позже филиал открылся в Голландии. Каждый год академия организывает поездки на историческую ро-

дину войлока: Киргизия, Узбекистан, Грузия и другие страны с богатым наследием, традициями мастерства войлоковаления. Со значительным опозданием, войлок обретает популярность и у нас в России.

Процесс создания из шерсти и плоских, и объемных изделий подразумевает использование технологий и приемов, которые бы позволяли должным образом смешивать и переплетать волокна шерсти. Появились большие мастерские, и валяльное производство.

В середине 19-начале 20 веков изобрели валяльные прессы, и валяльные машины. Валка происходила посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом воздействии специальных иглоков, которые спутывали шерстяные волокна. При валянии объем кома значительно уменьшается (у войлока до 80%), а плотность и прочность значительно возрастают, но до опеределенного предела, после которого перенапряженные волокна начинают разрываться и материал превращается в труху.

Войлок можно кроить, окрашивать в любые цвета, соединять с другими фактурами, дополнять вышивкой, бисером, кружевами и перьями, создавая уникальные авторские вещи. Существуют две основные техники валяния шерсти: валяние «по-сухому» (сухое или холодное) и «по-мокрому» (мокрое или горячее).

Для мокрого валяния (felting) понадобится шерсть, пупырчатая пленка, москитная сетка, мыло и горячая вода. Это классический способ. Основная его хитрость состоит в том, что для облегчения перемешивания и взаимопроникновения волокон волокон шерсти используют мыльный раствор, который значительно уменьшает трение между волосками, и под воздействием сжимающих и давящих движений ладоней волоски располагаются в толще материала так, как их ни за что не удалось бы расположить в слое войлока в сухом состоянии. Помимо этого в горячей воде волоски шерсти значительно удлиняются — таково природное свойство шерсти. После валяния изделие нужно тщательно прополоскать и просушить, при этом, по мере высыхания, волоски пытаются принять первоначальную длину, но поскольку их концы перепутаны в процессе валяния, а смазка в виде мыльного раствора удалена, то вышеупомянутые «замоч-

ки» их крепко держат, что и позволяет войлоку сохранять приданную в ходе валяния форму. Таким образом изготавливаются и плоские войлочные изделия (ковры, панно, картины, ткани для одежды), и полуобъемные войлочные изделия, изготавливаемые с применением плоских форм-макетов (очечники, сумки, обувь и т.п.), и войлочные оболочки для изделий, подлежащих наполнению набивочным материалом, когда для создания оболочки применяются объемные макеты (игрушки, сувениры). Эта техника великолепно подходит для создания украшений, обуви, одежды и предметов интерьера.

Мокрое валяние является традиционным способом изготовления войлока. Процесс войлоковаления в домашних условиях очень прост. В отличие от многих других видов рукоделия, валяние не является точным, предсказуемым процессом. Большая часть работы основывается на «ощущениях», нежели на каких-либо предписанных правилах. Многие мастера по войлоку изобретают собственные методы валяния, и адаптируют под себя уже известные техники.

2. Валяние мылом — классический способ, позволяющий получать шерстяное полотно — войлок. Для этого способа валяния потребуется лишь шерсть, вода, мыло и пара рук. Приступая к работе, выберите просторное и удобное рабочее место и расстелите подложку, например бамбуковые жалюзи или воздушно-пузырчатый полиэтилен, текстурной стороной вверх.

Мокрое валяние подразумевает обильное использование воды, что может оказать негативное воздействие на поверхности и материалы которые не переносят влагу. Как правило, кухонные поверхности обладают водостойким свойством. Также под стол можно постелить старое полотенце или любую другую ткань, которая будет удерживать воду.

- **Приготовление мыльного раствора.**

Мыльный раствор готовится из расчета; кусок мыла (100-125 г) на 2 л воды. Натрите мыло на крупной терке. Получившуюся мыльную стружку поместите в удобную емкость, залейте 1 л кипятка и размешайте до полного растворения.(см.рис №11)

Рисунок №11

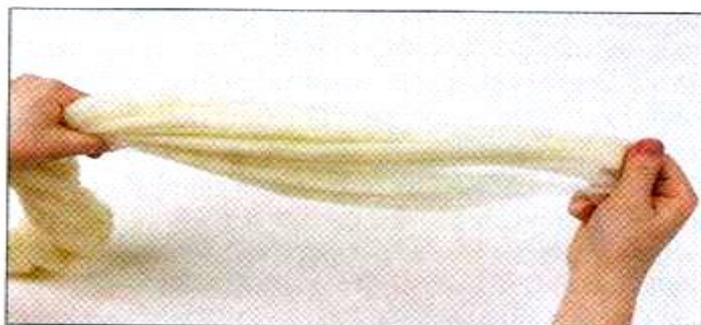

Затем в емкость с мыльным раствором добавьте 1 л воды комнатной температуры. Когда раствор чуть загустеет, его можно использовать для работы. Если приготовленный мыльный раствор израсходован не полностью, его можно сохранить до следующего использования, плотно закрыв емкость крышкой. Так раствор может простоять несколько месяцев. За время хранения он загустевает, поэтому перед началом работы разведите его горячей водой.

- **Раскладывание шерсти**

Поскольку у каждой шерстяной пряди есть своя длина, то ленту держите таким образом, чтобы не препятствовать легкому отделению прядок.(см. рис.№12)

Рисунок № 12

Правильное вытягивание прядей

Неправильное вытягивание прядей

Аккуратно и равномерно выложите в один ряд прядки шерсти на подложке. Следующий ряд выложите с небольшим нахлёстом на предыдущий. Следите за тем, чтобы толщина раскладки была везде одинакова.

Подобным образом выложите всю площадь планируемого изделия. Первый слой готов. Затем приступайте к выкладыванию второго слоя, поменяв направления рядов на 90°. Количество слоев определяет толщину валяного полотна.

В процессе раскладывания нужно учитывать, что шерсть уваливается примерно в 3-5 раз. То есть, чтобы получить полотно толщиной в 3 мм, нужно сделать раскладку толщиной 1,5 см.

Раскладывая шерсть на подложке, произвольно отделяйте комочки шерсти от общей массы. Разровняйте комочки и выложите ими всю площадь будущего изделия. Следите за тем, чтобы толщина раскладки была везде одинакова. При расчете толщины раскладки необходимо учитывать то, что шерсть пушистая, следовательно, слоев должно быть больше. В процессе раскладки цветной шерстью можно выложить фон, а на нём рисунок. На этом этапе фантазии нет предела.

Однако помните, что при валянии мылом трудно добиться четких, графических линий, поэтому желательно, чтобы рисунок полотна допускал смешение цветов и их смещение.(см. рис.№13)

Рисунок№13

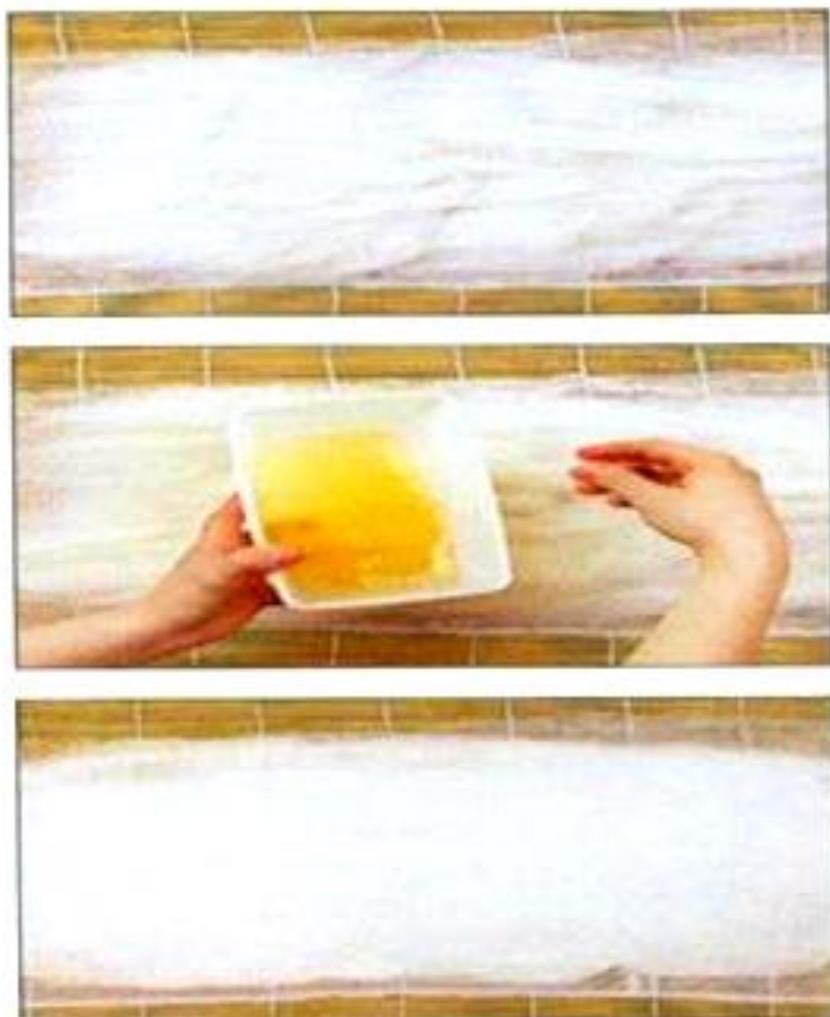
- **Валяние полотна.**

Разложенную на подложке шерсть накройте куском москитной сетки. Затем аккуратно смочите сетку мыльным раствором так, чтобы она прилипла к шерсти и не сдвигалась. Этот прием особенно удобен при валянии изделий с выложенным цветными пряжками рисунком, так как плотно прижатая сетка предохраняет его от смещения.

Обильно пропитайте раскладку мыльным раствором, аккуратно наливая его и нажимая в этом месте на шерсть рукой. Важно равномерно смочить шерсть, чтобы она пропиталась полностью и насквозь.

В отличие от сухой, пропитанная мыльным раствором шерсть перестает пружинить, превращаясь в плотную массу. Теперь приступайте к валянию: не спеша, аккуратными движениями трите шерсть ладонями через сетку в разных направлениях. (см.рис.№14)

Рисунок №14

Если сетка слегка отходит от поверхности раскладки, значит, шерсть уже немного свалялась. Приложив больше силы, продолжайте валяние. Ориентировочно, чтобы качественно свалять одну сторону, достаточно каждый участок раскладки потереть ладонями 100 раз.(см.рис.№15)

Рисунок №15

Сваляв одну сторону; снимите сетку, переверните полотно лицевой стороной вниз и продолжайте валять.

Чтобы проверить, свалялось полотно или нет, нужно потянуть на его поверхности шерстинки: если поднимается целая прядь — то полотно свалялось недостаточно и нужно продолжать валяние, если же поднимаются лишь отдельные волоски — полотно готово.

Свалянное полотно прополощите в воде комнатной температуры. Усиленно не выжимайте его и не выкручивайте — от этого оно может деформироваться. Также не используйте для полоскания воду контрастной температуры, поскольку шерсть может дать усадку или полотно пойдет волнами.

В зависимости от разновидности шерсти, из которой вы валяете, полотно может давать разную усадку в горизонтальном или вертикальном направлении, а также в процентном соотношении. В среднем полотно усаживается на 30% относительно исходной раскладки, но некоторые виды шерсти могут усесть на 60%. Поэтому, приступая к валянию большого изделия или полотна для раскроя одежды, обязательно сделайте образцы. Разложите шерсть квадратом 10x10 см той же толщины, что и планируемое изделие. Сваляйте образец и измерьте размер после высыхания. Вы сможете подсчитать, на сколько процентов усаживается выбранная для работы шерсть, а также выяснить, растянулся образец или остался прежним.

Во время валяния мылом следите за тем, чтобы на поверхности полотна не было излишков мыльной пены, и в то же время, чтобы оно не пересыхало. Дело в том, что излишки пены замедляют процесс валяния, а пересыхание полотна может привести к образованию катышков. Проверить оптимальность пропитки полотна можно, слегка нажав на него ладонью, мыльная пена должна тут же выступить, а когда вы уберете руку — впитаться обратно.

3. Валяние в стиральной машине - это один из самых простых способов валяния. В качестве заготовок выступают твердые формы для обвалки, обкрученные прядками шерсти и помещенные в капроновый гольф, или же изделия, предварительно свалянные до средней плотности иглами.

Заготовку поместите в мешочек для стирки и положите в стиральную машину. Заправьте ее средством для стирки шерсти, установите полный цикл стирки, без сушки и замачивания, и выставит температурный режим 40-50°C.

После того как цикл стирки закончится, свалянную заготовку вынимают из машины. Если для валяния использовалась форма для обвалки — извлекают ее из свалянной заготовки при помощи ножниц или макетного ножа.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Проанализировать технику мокрого валяния шерсти.
2. Особенности раскладывания шерсти при валянии.
3. Предложить заготовки и формы для обвалки шерсти в стиральной машине.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
2. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.
3. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности /Г. А.Русских //Методист.– 2002. – № 1. С. 38–40.
4. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика /Г. А. Русских //Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
5. Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. //Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74.
6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов - воспитателей // Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С.84–87.
7. Положение о "мастер-классе" как форме профессионального обучения учителей //Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.

Тема № 7 Сухое валяние

План:

1. Теоретические основы сухого валяния (валяние иглами)
2. Практические основы сухого валяния (опытно-экспериментальная работа).

1. Сухое валяние, или же **фильцевание** (на английском needle felting) это античное искусство, дошедшее до наших дней, датируемое временами Римской империи.

Эта техника использовалась римлянами, как для изготовления теплой водостойкой одежды, так и для нанесения декоративных рисунков на различные тканые поверхности. Сейчас фильцевание широко применяется для нанесения различных рисунков на ткань или же для создания сложных войлочных форм, таких как игрушки.

- **Материалы и инструменты, необходимые для сухого валяния:**

Для фильцевания не требуется специального рабочего места (валять можно даже перед телевизором на диване), набор инструментов минимален, процесс сухого валяния можно прервать в любой момент и возобновить когда пожелаете. Итак, нам понадобится...

Игла - Первое что необходимо знать об иглах для сухого валяния то, что они, как правило, длинные, имеют зазубрины и чрезвычайно остры. В связи с этим необходимо проявить максимальную осторожность при работе с ними. Иглы изготавливаются из закаленной стали, и обладают достаточной упругостью, не гнутся во время работы, но, тем не менее, они достаточно хрупки. Необходимо очень постараться при освоении базовой техники валяния иглой, чтобы как можно реже сталкиваться с их порчей и изломом.

Иглы имеют несколько параметров, по которым их можно классифицировать:

1. толщина
2. вид сечения
3. количество зубцов(см.рис №16)

Рисунок №16

Толщина (размер) является основным параметром. Начинающему валяльщику желательно приобрести три иглы – толстую, среднюю и тонкую. Толстые иглы применяются на начальном этапе, ими обычно формируется первоначальная форма объекта, иглы средней толщины на основном этапе, а тонкой иглой дорабатываются формы и линии.

Иглы для сухого валяния бывают нескольких видов сечения. Основные: треугольное, корончатое, звездчатое. Бывают сечения также и обратные и в форме цилиндра и крученые. Итак, остановимся на трех основных:

- треугольное – наиболее распространенное сечение. Используется на этапе основной работы с изделием. Зазубрины распределяются по всей рабочей поверхности, а простота формы позволяет легко проходить игле в изделие, ускоряя процесс сваливания.

- игла со звездчатым сечением также является основным инструментом в арсенале валяльщика. Но звездчатое сечение применяется в основном на финальном этапе работы, например когда необходимо отполировать поверхность изделия. Также используются при приваливании плоских деталей.

- корончатая игла имеет зазубрены лишь на конце острия. Благодаря этому, игла не способна деформировать изделие, соответственно используется для приваливания декоративных элементов, узоров к изделию.

Работать можно как одной иглой, так и со специальным приспособлением – **иглодержатель**. Иглодержатель – это, как правило, деревянная или пластиковая ручка, в которую вставляются фильцевальные иглы, от одной до нескольких сразу. Иглодержатель значительно ускоряет работу валяния, т.к. позволяет покрывать большую область, кроме того иглы находятся строго параллельно, что отчасти минимизирует их порчу. (см.рис.№17)

Рисунок № 17

Работа одной иглой естественно значительно медленнее, чем работа иглодержателем, однако это позволяет более детально проработать определенные элементы, к примеру для очень точного вплетения волосков шерсти в изделие.

Еще один очень важный момент в фильцевании это **поверхность**, на которой производится работа с шерстью. Ведь игла пронизывает изделие насквозь, при этом она не должна оказаться в вашем пальце, если работаете на столе, то игла при соприкосновении с твердой поверхностью стола быстро затупится, а то и сломаться может. Соответственно необходима поверхность, на которой вы будете валять. Ею может послужить поролоновая подложка, или специальный матик.

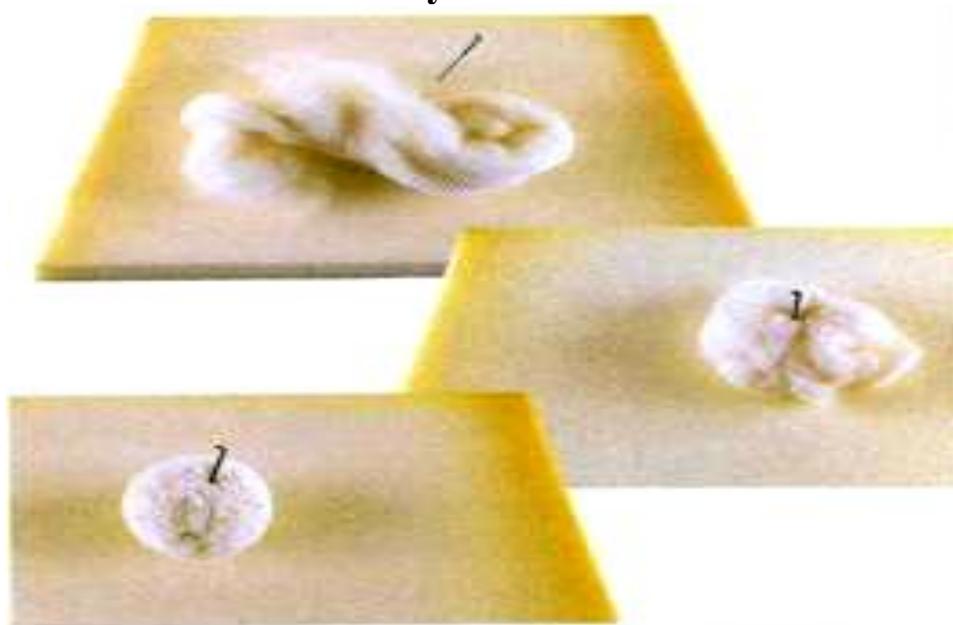
2. Изделие объемной формы лучше изготавливать из натуральной, некрашеной, легко сваливающейся шерстяной ленты — сливера. Чтобы рассчитать необходимое для работы количество сливера, сматывают ленту в плотный клубок нужной формы.

Перемешивают шерстяные волокна, чтобы они были расположены в разных направлениях относительно друг друга, — это придает будущему изделию однородную плотность. При использовании шерсти этот этап можно пропустить, поскольку все шерстинки в ней направлены в разные стороны.

Перемешанную шерсть скручиваем в тугой клубок нужной формы. На данном этапе мы делаем одну из самых простых объемных форм — шар. Придерживая клубок, ложим его на по-

ролоновый коврик и приступаем к валянию, используя иглу № 36. (см.рисн.№18)

Рисунок №18

Иглу нужно втыкать в клубок и вынимать из него строго вертикально, обращая внимание на то, чтобы она протыкала клубок насквозь и входила в поролоновый коврик. В процессе работы постепенно поворачивают клубок. Когда он превратится в упругий, но нетвердый шар с ровной поверхностью, валяние шара можно считать окончанным. Чтобы придать шару нужный цвет, прививаем на всю его поверхность тонкий слой цветной шерсти.

Проверить плотность изделия в процессе валяния можно следующим образом: при сильном нажатии оно должно деформироваться, но при этом сразу же возвращаться в исходную форму.

При длительном валянии иглы нагреваются и могут потерять закалку, от чего начнут быстро тупиться. Поэтому лучше иметь 2-3 набора игл и последовательно чередовать их.

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Проанализировать технику сухого валяния шерсти.
2. Особенности игл для сухого валяния шерсти.
3. Предложить проект для сухого валяния шерсти.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.

2. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.
3. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности /Г. А.Русских //Методист.– 2002. – № 1. С. 38–40.
4. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика /Г. А. Русских //Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
5. Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. //Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74.
6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов - воспитателей // Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С.84–87.
7. Положение о "мастер-классе" как форме профессионального обучения учителей //Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.

Тема № 8 Выбор орнамента

План:

1. Виды изображений, разновидности изображений в орнаменте.
2. Цвет в орнаменте.

1. Большого развития в народном прикладном искусстве достигает орнамент. Орнамент – это преднамеренно созданный узор, элементы которого ритмично повторяются. Основным свойством орнамента является ритм. Ритм–это определенная упорядоченность однохарактерных элементов. Ритм орнамента может быть простым и сложным. Ритм рассматривается как элемент композиции, своеобразное организующее начало.

Исследователь русского прикладного искусства М.Н. Каменская отмечает, что в декоративно-прикладном искусстве народных мастеров четко выделяются 2 вида изображений – сюжетные и орнаментальные. Среди сюжетных изображений следует, прежде всего, отметить изображения животных и птиц. Часто эти образы имели символическое значение. Лев, барс и орел символизировали силу, власть, сокол олицетворял собой смелость и отвагу, изображения молодой девушки олицетворяли весну и т.д. Помимо символических образов, большое распространение получили и сказочные образы: птица сирий, кентавр – получеловек-полузверь, единорог – конь с рогом во лбу, крыла-

тый зверь – гриф, и т.д. Созданные народной фантазией, они встречаются во всех видах народного искусства на протяжении многих веков. Имея в основе образы живой природы, эти изображения, в то же время, сохраняли черты народной условности.

Орнамент состоит главным образом из многообразных растительных форм, в которые нередко включаются изображения животных и птиц. Растительные орнаменты декоративно условны. Свободно заполняя поверхность предметов и изделий, орнамент почти не оставляет, как правило, фона. Наряду с растительным орнаментом встречается и геометрический. Простейшие геометрические формы в виде концентрических кругов, ромбов, розеток, звезд, переплетающиеся между собой в разнообразных вариантах, распространяются во всех видах ДПИ.

Следует подчеркнуть, что отдельные элементы геометрического орнамента имеют глубокие исторические корни. Они пришли в народное искусство от славян – язычников. Обожествляя явления природы, славяне отразили свои языческие представления и в искусстве. Например, солнце они изображали в виде круга, розетки или ромба. Впоследствии, потеряв свой первоначальный языческий смысл, эти традиционные формы вошли в геометрический орнамент и получили в нем широкое распространение. В орнамент этого типа включались и геометризированные женские фигуры и фигуры всадников. В прошлом, они видимо олицетворяли богиню земли и охраняющих ее всадников. Потеряв свое культурное значение, эти образы вошли в народный орнамент как привычные элементы.

2. Существенным в орнаменте является цвет. Народные мастера хорошо знали о воздействии цвета на психику человека. Они учитывали, что с тем или иным цветом в сознании человека нередко ассоциируются определенные явления, конкретные настроения и переживания. Народные умельцы в цветовом решении отдают предпочтение красному цвету. Именно с ним связываются представления о радости, веселье, торжестве и счастье. Он вызывает в нашем сознании ассоциации с солнцем, источником всего живого на Земле.

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – вот характерные особенности работ народного прикладного искусства,

которые созвучны эстетическому чувству, восприятию и пониманию. Как в произведениях народного искусства, так и в детских работах все радостно и красочно. И там, и здесь жизнь воспринимается и изображается в приподнятых, мажорных нотах.

Образы фантастических птиц, животных и растений, изображенные на предметах ДПИ воспринимаются детьми, прежде всего, как сказочные, и вместе с тем, они узнают в них знакомых им в жизни птиц и растений, потому что даже зрительное воплощение вещей, птицы сирина, русалки «Берегини», единорога «лютого зверя», грифа, мастер строил из сочетаний близких и понятных ему фигур человека, птиц, животных, рыб.

Встреча с красочной птицей, изображенной на прялке, со стремительным глиняным конем, разметающим по ветру свою гриву, с узорчатостью орнамента на ткани, со сверкающей полевой керамикой может явиться благодатным материалом, развивающим фантазию.

ДПИ является источником творческой деятельности. Художественные достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в ДПИ яркие и доступные образы для применения их в практике эстетического и нравственного формирования личности обучающегося.

Отбирая мотивы народных росписей и орнаментов для воспроизведения, учитывается доступность техники изображения и степень выразительности образов в узорах.

Выполняя работы по мотивам народного орнамента, появляется возможность понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета.

В геометрическом орнаменте выделяют знакомые элементы и их украшения. Уделяется внимание закономерностям цвета и чередованию элементов, ритмичности, построению симметричного узора. Важно показать геометрические элементы, которые входят в изображение растительных элементов – ягод, цветов, листьев. Соединяя круги, овалы, черточки, мастер создает необычные цветы, листья, ягоды, не копируя при этом окружающую природу.

Вопросы к семинарским занятиям:

3. Проанализируете виды изображений в ДПИ.
4. Проанализируете понятие цвета в орнаменте.

Основная литература:

1. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
2. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.
3. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности /Г. А.Русских //Методист.– 2002. – № 1. С. 38–40.
4. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика /Г. А. Русских //Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
5. Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. //Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74.
6. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов - воспитателей / / Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С.84–87.
7. Положение о "мастер-классе" как форме профессионального обучения учителей //Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.

Тема №9 Особенности орнамента войлока у Карачаевцев и Балкарцев

План:

1. Виды орнамента.
2. Цвет в орнаменте.
3. Форма и аппликация и инкрустация в орнаменте.

1. В народном быту балкарцев и карачаевцев, в их жизненном укладе значение узорных войлочных ковров (кийиз) сохранилось до наших дней. Их практические функции, основанные на использовании утепляющих свойств шерсти и соотносимые с требованиями декоративного искусства - создавать эстетическую атмосферу жилья - делали их очень популярными.

Еще совсем недавно у узорных войлоков - кийизов - было более многообразное применение: они не только служили украшением в доме, но и постелью, были необходимой принадлежностью народных обрядов, входили в состав приданого. Сло-

женные стопками на полках патриархального жилища, они демонстрировали не только достаток семьи, но и трудолюбие ее женщин. Ведь именно руками мастериц из поколения в поколение передавались и секреты технологии изготовления кийизов, и все богатство их орнаментики. Узорные войлочные ковры были распространены и у многих других народов Северного Кавказа. Они еще в XIX веке привлекали внимание путешественников и исследователей быта жителей Кавказа.

Г. Г. Маргграф писал в конце прошлого века, что кавказские войлоки отличаются большим изяществом, красятся цветами сплошь или узорами, или же разноцветные куски войлока вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких ковров требует большого искусства и вкуса.

Войлок они украшали красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты материала. Именно они сшивали цветной войлок, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей.

В поисках истоков традиций войлочного ковроделия на Кавказе можно обратиться к войлочному производству народов Южной Сибири, Центральной и Средней Азии более позднего времени, их богатым традициям в этой области. Наиболее близкие аналоги здесь обнаруживаются с каракалпакскими, казахскими и киргизскими войлоками.

Эту общность орнаментальных мотивов можно объяснить не столько сходством техники производства, сколько особенностями этнокультурной истории Северного Кавказа, которую совершенно немыслимо рассматривать в отрыве от степного тюркского мира. Помимо этого, в балкарских и карачаевских кошмах послевоенных лет мы встречаемся с сложившимися традициями войлочного производства. Поздний слой среднеазиатского влияния обогатил орнаментiku местных войлоков, усиливая их тюркские элементы.

Особенности развития того или иного вида народного искусства обуславливаются и иными факторами, начиная от природно-климатических условий и кончая особенностями национального характера народа, спецификой его быта, историческими и культурными связями.

Войлочное производство у балкарцев и карачаевцев получило устойчивую базу развития в условиях натурального ското-

водческого хозяйства. Овечья шерсть была продуктом домашнего производства. Она обрабатывалась женщинами одной семьи. Привлекались к этому процессу и девочки-подростки.

Единственной школой обучения мастерству была система преемственности народных традиций. Наиболее опытная мастерица, руководившая всем технологическим процессом создания войлока, брала на себя и решение художественных задач - подбор цвета и укладку узора из специально обработанной шерсти.

Размеры и рисунок, а также степень декоративности - все это определялось не только вкусом мастерицы или хозяйки будущего ковра, но и теми практическими требованиями, которые диктовались его назначением. Узорные войлоки обладают характерными чертами произведений народного искусства - здесь всегда налицо неразрывная связь предмета с его практическими функциями, войлоки просто немыслимы вне быта, вне обычаев.

Благодаря несложной технике изготовления наибольшее распространение в народном быту балкарцев и карачаевцев имеют войлочные ковры ала кийиз - пестрые ковры. Они применялись в свадебном ритуале, в похоронных обрядах.

Войлоки являлись не только принадлежностью каждого дома, но скапливались в большом количестве и в мечетях.

Из традиционных пестрых ковров самыми маленькими по размерам (0,70, 1,2 метра) считаются ритуальные коврики - намазлык. Сравнительно небольшая величина и форма обусловлены их назначением - служить подстилкой при совершении мусульманской ритуальной молитвы - намаза. Одна из сторон, обращенная к Мекке, делается закругленной. Сюда в полуциркулярное пространство вписываются символические знаки ислама - полумесяц со звездой, которые порой соседствуют с языческими элементами орнамента: розетками, составленными из треугольников или концентрических кругов.

По технике изготовления карачаевские узорные войлоки делятся на три типа:

1) Къолан кийиз или ала кийиз — войлок с вкатанным узором. Шерсть разных цветов раскладывается на циновке соответствующим узором, обрызгивается горячей водой и начинается процесс катания. Узор получается с обеих сторон и для него характерны мягкие расплывчатые очертания. Войлоки такого типа

находили широкое применение в доме, на кошах, а также для покрывания арб. Основной узор — ромбы и треугольники.

2) Оюулу кийиз — войлок с инкрустацией.

3) Джыйгыч кийиз — войлок с аппликацией. (см. рис. №19)

На узкую полосу черного цвета нашиваются узоры, вырезанные из войлока или (более поздний вариант) сукна белого или красного цвета. Орнаментация такого типа войлоков очень разнообразна — геометрические, стилизованные растительные и зооморфные узоры сочетаются с изображениями отдельных предметов, человека, растений, животных, родовыми тамгами. Войлок имеет вид длинной узкой полосы и предназначается для зашивания полок с сундуками и постелями.

Войлоки первого и третьего типов изготавливаются только карачаевцами и балкарцами. Второй тип распространен также у кумыков и чеченцев и, видимо, занесен на Западный Кавказ кумыкскими ремесленниками.

Золотое шитье карачаевцев по технике и орнаментике близко к шитью кабардинцев и черкесов. Кроме техники настила вприкреп — къаты тикген (общей с кабардинской) употреблялась гладь (чий тиеиш). Из золотых или серебряных ниток плели шнуры и ткались галуны. Изготовлением узорных войлоков занимались женщины всех слоев, а вышивание золотом и тканье галунов считалось рукоделием девушек из феодальной среды. Крепостные шили золотом для своих хозяев.

Итак - по происхождению орнамент делится на две группы: к первой относятся те орнаменты, которые возникли на собственной национальной почве.

Вторая - это те орнаменты, которые карачаевцы и балкарцы переняли у других народов, т. е. интернациональные орнаменты. По содержанию орнамент можно классифицировать по следующим группам:

1. Космогонический (связанный с изображением солнца, луны и звезд;

2. Зооморфный орнамент:

- Орнамент, связанный с названиями животных, частей их тел и т. д.

- Орнамент, связанный с названиями мелких животных и насекомых.

- Орнамент, связанный с названиями птиц;
- 3. Растительный орнамент;
- 4. Орнамент, связанный с орудиями труда и быта.
- 5. Геометрический орнамент

2. Расцветка намазлыков выделяется особой скупостью общей цветовой гаммы, чаще всего построенной на естественной тональности шерсти. Более произвольные размеры ала кийизов вытекают из их хозяйственного назначения. Характерный для них геометрический орнамент, построенный из ромбов, треугольников и зигзагов, отличается строгостью центрической композиции.

Чрезмерная четкость построения их орнаментальных форм смягчается благородной фактурой шерсти и некоторой размытостью очертаний узора.

Специфические особенности окраски валяного ковра определяются сдержанностью цвета, особенно характерной для традиционных кошм. В последнее время, благодаря доступности химических красителей, колорит национальных войлоков несколько страдает от излишней пестроты цветовых сочетаний.

Сочетание цветов в орнаменте имеет важное значение - они должны чередоваться в определенном порядке. Беспорядочное распределение цветов даже в самом оригинальном орнаменте может сделать его серым и невыразительным. Чередование цветов в орнаменте подчиняется логике его содержания, а выбор цветов всегда связан с этнографической историей казахского народа и имеет символическое значение. Выбор цвета фона и рисунка определяет композицию.

У карачаевцев и балкарцев цвета всегда имели символический смысл: голубой цвет был всегда символом неба; красный цвет - символом солнца, огня; желтый цвет - символом разума, тоски, печали; черный цвет - символом земли; зеленый цвет - символом молодости, весны.

Поэтому, когда для изделия выбирается один из этих цветов, определяется и его символическое значение. Следовательно, в выборе и расположении цветов в орнаменте отразились исторически сложившиеся представления каждого народа об

окружающем мире, его эстетический вкус и национальные особенности.

Так, например, в средней зеленой полосе России преобладает цвет красный, а в городах Средней Азии и Казахстана, среди желтых пустынь, существует привязанность к керамике всевозможных голубых оттенков. В прикладном искусстве используются два вида красок:

1. Порошки и жидкие красители, изготовленные современным химическим способом.

2. Природные (натуральные) красители. Их получают из глины, охры, различных минералов и растений.

Мастера изготавливают краски сами, дополняя их различными добавками.

Раньше для окраски дерева, шкуры, кожи использовались распространенные в природе готовые красители - глина белого, желтого, зеленого, красного и черного цветов, охра (желтая, зеленая, красная).

Соки плодов белладонны, боярышника, черной смородины, земляники, черемухи, шиповника и других растений также были своеобразными красителями.

Народные умельцы широко применяли краски, изготовленные из корней, коры, листьев растений путем выпаривания. Например, коратальника, тополя, сосны, дуба, яблони, винограда, абрикоса давала красный, желтый, рыжий, коричневый оттенок.

Кору снимали с дерева осенью, мололи на ручной мельнице, измельчали в ступе до состояния порошка, а затем варили. Выварив кору определенное время, процеживали и вновь кипятили до загустения (иногда кору сушили, измельчали в порошок).

В раствор добавляли нашатырь, купорос, соль, воск, квасцы. Краски изготавливали также из косточек сливы, абрикоса, скорлупы орехов, пережаренных зерен пшеницы, ржи. Путем их различных смешиваний получали разные краски.

При выполнении орнамента следует соблюдать следующие правила:

1. Орнамент должен соответствовать объему и форме изделия.

2. Орнаментальная композиция должна сочетаться по цвету с фоном основы.

3. Узоры в композициях должны располагаться симметрично.

4. Декоративный центр и бордюры орнаментальной композиции должны выделяться с помощью различных цветов.

Орнаментальное искусство в наши дни развивается благодаря творческому поиску народных мастеров, наполняется новым содержанием, преобразуется в новые виды и жанры.

Мастера декоративно-прикладного искусства берут элементы орнамента у природы. Талант художника помогает им как можно точнее передать на бумаге стилизованное изображение увиденного в природе: плодов, ягод, цветов, животных.

Орнамент в произведениях современного декоративно-прикладного искусства отличается изяществом формы, насыщенностью цвета, обобщенностью. Многие его элементы взяты из окружающей действительности. Декоративный орнамент состоит из линий, точек, полосок, пятен и использует гамму переменных цветов. Композиционно замкнутые орнаменты располагаются внутри круга, треугольника, ромба. Пример тому - декоративные блюда, платки, носовые платки, ковры.

Декоративно-прикладному искусству присущи условность цвета и обобщенность формы. Цвет орнамента иногда выбирается без учета собственного цвета изделия. Например, орнамент «рога барабана» выполняется различными цветами на изделии.

3. Джыйгыч кийиз — войлок с аппликацией. В украшении же народного жилища карачаевцев и балкарцев самую активную роль играли войлоки с аппликативным рисунком. В старой сакле ими прикрывали длинные полки с одеждой и посудной.

Отсюда и их горизонтально вытянутая форма, и фризовая композиция орнамента, так же как и обязательное украшение нижней стороны ковра бахромой.

Вся декоративность старинного джыйгыч кийиз, строилась на контрасте белого орнамента и черного фона. Это, вероятно, отчетливо выделяло его в полумраке дымной сакли.

На украшательских бытовых функциях развивались также декоративные качества бичген кийизов.

Этот вид узорного войлока связан уже с более современными формами жизни. Его характер обусловлен и более совершенной технологией изготовления. Орнамент врезается в фон (так называемая техника мозаики), а цветовое решение часто определяется уже применением ярких красителей.

Повышенная декоративность этого типа ковров выражается не только в резких цветовых контрастах каймы и центрального поля, но и в более пышной орнаментике, составленной в основном уже из растительных форм.

Аппликация древнейшая и основная техника в искусстве ковроткачества, существовавшая с древнейших времен и сохранившаяся до наших дней. Аппликация - это прием наложения на войлок или ткань орнаментальных фигур из разноцветных кусков материи, кожи или ярко окрашенного в разные тона войлока.

Оюулу кииз — войлок с инкрустацией. Берутся два готовых войлока разных цветов, накладываются один на другой и из обоих сразу вырезается узор, который вшивается затем из одного войлока в другой. Получаются два войлока с узором, одинаковым по очертаниям и разным по расцветке. Орнамент располагается в виде каймы и медальонов посередине и имеет стилизованный растительный характер.

Рисунок №19

Вопросы к семинарским занятиям:

1. Проанализируйте виды орнамента у Карачаевцев и Балкарцев.
2. Проанализируйте цвет в орнаменте у Карачаевцев и Балкарцев.
3. Форма и аппликация и инкрустация в орнаменте Карачаевцев и Балкарцев

Основная литература:

1. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев
2. Арутюнов С.А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. – М., 1989.
3. Батчаев В.М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры, развитие и взаимодействие. – М., 1989.
2. Батчаев В.М. Из истории традиционной культуры балкарцев и карачаевцев. – Нальчик, 1986.
3. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М., 1971.
4. Доде З.В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. – М., 2001.
5. Калоев Б.А. Осетины. Историко-этнографический очерк. – М., 1967.
6. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. – Нальчик, 1982.
7. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев
8. Комарь В. Д. Повышение профессионального мастерства педагогов - воспитателей // Научно-методический журнал заместителя
9. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. – Нальчик, 1991.
10. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности /Г.А. Русских //Методист.– 2002. – № 1. С. 38–40.
11. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика /Г. А. Русских //Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
12. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII–XX вв. – М., 1989.
13. Творческая школа "Мастер-класс"/Е. Долинина, Р. Рахмани, И. Мамаева и др. //Учитель. – 2003. – № 5. – С. 44–74.
14. Директора школы по воспитательной работе. – 2005. – № 1. – С.84–87.
15. Положение о "мастер-классе" как форме профессионального обучения учителей //Практика административной работы в школе. – 2004. – № 5. – С. 46.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Войлочные изделия с врезанным узором (бичген кийиз)

Чомаева Л.М. Войлочный ковер с врезанным узором (2020 г.)

Чомаева Л.М. Войлочный ковер с врезанным узором (2019г.)

Чомаева Л.М. Войлочный ковер с врезанным узором (2020г.)

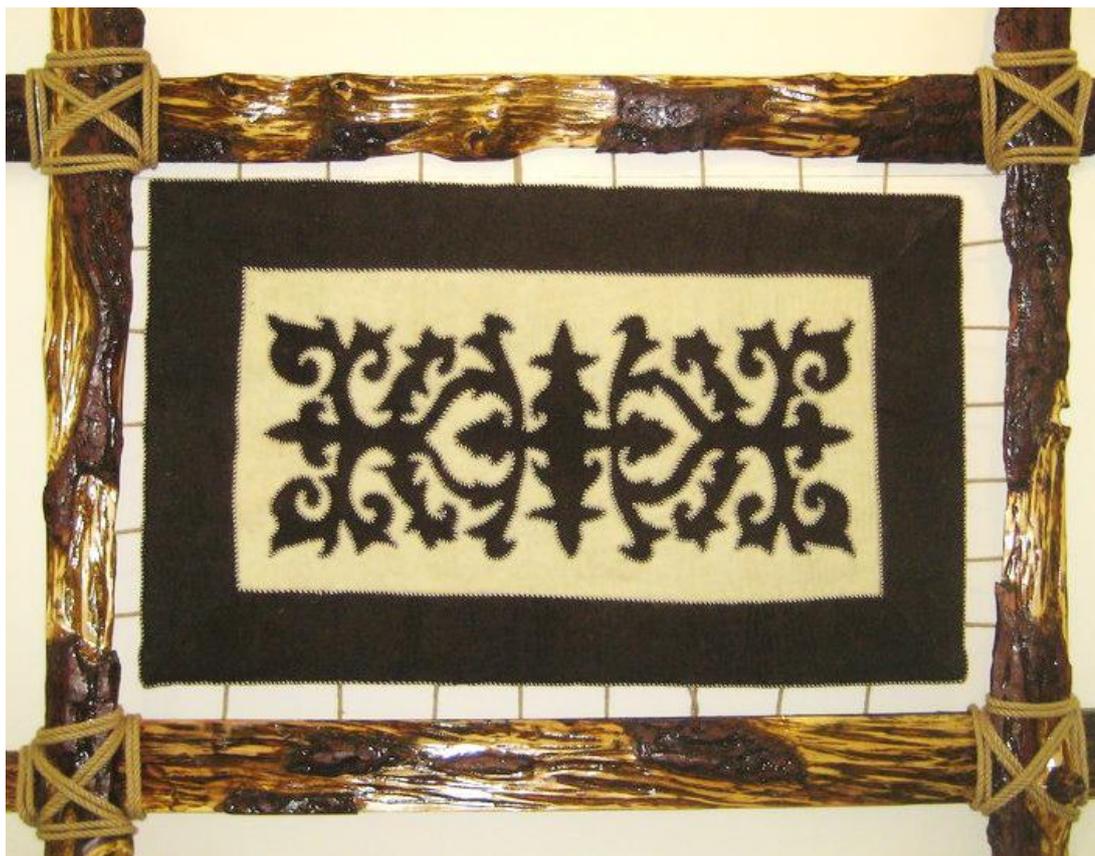
Чомаева Л.М. Панно. Войлок с врезанным узором (2019г.)

Чомаева Л.М. Панно. Войлок с врезанным узором (2015г.)

Чомаева Л.М. Сумка-переноска из войлока (2013г.)

Чомаева Л.М. Панно. Войлок с врезанным узором (2016г.)

Чомаева Л.М. Войлочный ковер с врезанным узором (2012г.)

Чомаева Л.М. Коврики для молитвы (намазлык) из войлока (2003 г.)

Чомаева Л.М. Панно. Войлок с врезанным узором (2015г.)

Хапаева А.С. Коврик для молитвы (намазлыкъ) из войлока (2015 г.)

Хапаева А.С. Коврик для молитвы (намазлык) из войлока (2015 г.)

**Лариса Мурадиновна Чомаева,
Аминат Сагитовна Хапаева**

ИСКУССТВО ВОЙЛОКА

Курс лекций

План университета

Редактор	Н. В. Ефрюкова
Корректор	Л.М. Джаубаева
Компьютерная верстка	С.А. Бостанова

Подписано в печать 24.05.2020

Формат 60x84/16

Бумага офисная

Объем 3,1 уч. изд. л.

Тираж 100 экз.

**Издательство Карачаево-Черкесского
государственного университета имени У.Д. Алиева:
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29
ЛР №040310 от 21.10.1997.**

**Набрано и отпечатано в типографии
Карачаево-Черкесского государственного университета
имени У.Д. Алиева: 369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 46.**

