

Пояснительная записка

В ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» в декоративно-прикладном отделе учащиеся могут изучить самые различные техники материально-художественного творчества. Часто учащиеся посещают несколько объединений, занимаются у разных педагогов и у них появляются идеи, воплощение которых выстраивается по своему индивидуальному маршруту.

Примером такой работы может служить индивидуальный проект Стекланниковой Дарьи, материалы которого представлены ниже.

Дарья описывает в своей работе все этапы проекта. Проектная деятельность является основной методикой, которая помогает учащимся проявить свои предпрофессиональные компетентности.

Работа участвовала в Открытом городском конкурсе детских исследовательских работ по направлению «искусствоведение» учреждений и отделений дополнительного образования Санкт-Петербурга «Искусство - видеть, знать, любить» и получила высокую оценку.

Открытый городской конкурс детских исследовательских работ
по направлению «искусствоведение» учреждений
и отделений дополнительного образования Санкт-Петербурга
«Искусство - видеть, знать, любить»

Проект «Тадж-Махал»

Стекланникова Дарья Евгеньевна
учащаяся студии «Зазеркалье»
и «Мастерская «Кожаная мозаика»
Возраст: 15 лет

Руководители:
педагоги дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Никанорова Татьяна Петровна
8-911-731-76-85
E-mail: tanuta-nik@yandex.ru
Галко Александра Васильевна
8-904-519-75-96
E-mail: galkoa@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	стр. 3
<i>Об истории обработки кожи. Об истории стекла.</i>	
<i>Историческая справка о Тадж- Махале. Индийские украшения</i>	
Описание проекта «Тадж-Махал»	стр. 7
Содержание проекта «Тадж-Махал».	стр. 10
<i>Изготовление украшения в смешанной технике</i>	
<i>(художественная обработка кожи и фьюзинг)</i>	
Описание комплекта украшения из натуральной кожи со вставками из авторского стекла	стр. 12
Выводы (заключение)	стр. 17
Список информационных источников	стр. 17
Приложение (фотоархив)	стр.18

Введение

Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской» включает в себя множество интересных направлений декоративно-прикладного творчества. Я выбрала два объединения: «Зазеркалье», «Мастерская «Кожаная мозаика».

Студия «Зазеркалье» существует во Дворце больше 7 лет, где занимаюсь уже 5 лет. Мне интересен не только невероятно красивый и многосторонний материал – стекло, но и огромный выбор различных приемов, техник, технологий его обработки, благодаря которым любое изделие – неповторимо. *Мастерская «Кожаная мозаика»*, где занимаюсь 1 год, имеет историю существования больше 15 лет. Украшения из кожи выглядят стильно, необычно, они долговечны, что и подкупает меня.

Об истории обработки кожи

Художественная обработка кожи сегодня – это не только отрасль промышленности, но и целое искусство изготовления из кожи предметов одежды, сувениров и аксессуаров (сумки, перчатки и т.п.), а также оригинальных авторских панно, создающих в интерьере неповторимый колорит.

Натуральная кожа - материал, обладающий поистине уникальными свойствами. Кожа может быть твердой и прочной, как дерево, но и мягкой, нежной как шелк. Из натуральной кожи с древних времен и по сей день можно создать предмет любого функционального назначения: сосуд для кумыса и кошелек для денег, обувь и одежду, переносную хижину и музыкальный инструмент.

История обработки кожи восходит к каменному веку.

Археологические находки позволяют ученым утверждать, что издревле люди использовали шкуры убитых животных в качестве простейшей одежды. Ремни для копий, пояса и сумки, одежда быстро изнашивались, требовали постоянного обновления и ремонта. Может быть, в этой необходимости подновлять вещи и кроется источник декорирования изделий из кожи.

Первым способом обработки шкур для их длительного использования стало «жировое дубление». Охотники натирали жиром шкуры, разминали и растягивали их. Так шкуры дольше служили, оставаясь пластичными.

Еще один важный шаг на пути к широчайшему использованию кожи в жизни человека – растительное дубление. Кора деревьев, плоды, травы – гораздо более трудоемкий способ обработки кожного сырья. Кожи после растительного дубления приобретают пластичность, водоотталкивающие качества, красивый охристый цвет. Это изобретение дало импульс развитию эстетической стороне ремесла. Кроме изготовления утилитарных предметов, у человека появляется возможность для широкого развития художественной обработки кожи.

На древнеегипетских настенных рисунках имеются сюжеты, описывающие работу кожевников. Картинки дубления, а затем и обработки шкур свидетельствуют о развитом ремесле. Древний Египет демонстрирует

изящную обувь для знати, украшенную драгоценными камнями, пластинами золота, богато украшенные пояса и сумки.

С развитием человеческой цивилизации развиваются и способы обработки кожи. Европейское Средневековье обогатило культуру рукописными книгами, для создания которых требовалось высококачественное сырьё – пергамент.

Появление бумаги, а затем и книгопечатания приводит к зарождению яркого направления в художественной обработке кожи – великолепные футляры для фолиантов, обложки для книг с их непревзойденными орнаментами. Другой пример — созданные в технике интарсии византийские иконы (VIII—XII века), которые так понравились крестоносцам, что мода на кожаные обои, охватив всю Европу, продержалась более трёхсот лет.

На Руси кожевенное ремесло имеет богатую историю. В исторических документах зафиксированы сведения о существовании кожевенного славянского промысла с VI – VII веков.

Археологические раскопки в Новгороде обнаружили остатки кожевенных мастерских, датированные XI – XII веками.

До наших времен доходят, в основном образцы обуви или разнообразных сумок/ кошельков. Однако известны и необычные артефакты, например, маска скомороха из великолепно выделанной кожи.

Город Торжок с XIII века славился необычным качеством сафьянов, выделка которого производилась по восточным рецептам, с помощью кислых хлебов. Пояса, кошельки, подушки, обувь расшивались золотом и серебром, развозились по всему миру.

С начала XX века профессия кожевника становится основной для жителей села Богородского Нижегородской губернии, в котором была сосредоточена крупная по тому времени кожевенная промышленность и ряд других производств, таких как шорное, рукавичное, кошмовальное, гончарное, кирпичное, кузнечное.

Однако, в крестьянских хозяйствах по всей Руси, продолжали обрабатывать кожу кустарным способом. Крестьянин был и шорником, и сапожником, и скорняком. Приемы, навыки, секреты обработки кожи передавались из поколения в поколение. Кожаные вещи берегли, ведь они никогда не были дешевы. Изношенные вещи часто использовали как кожаное сырьё для других изделий (голенище сапога – для кошелька, например).

Человечество с любовью и уважением относится к этому материалу. Кожаные изделия не выходят из моды тысячелетиями.

Возможно, со временем появятся новые приемы обработки кожи, новые способы декоративного оформления изделий. Например, способ росписи кожи акриловыми красками появился во второй половине XX века.

Пирография (буквально: «рисование огнём») — техника, применяемая в декоративно-прикладном искусстве и художественной графике. Суть её заключается в том, что на поверхность какого-либо органического материала (древесины, фанеры, пробки, бумаги, картона, фетра, кожи, ткани) при помощи раскалённой иглы наносится рисунок. В основном в качестве

материала применяется древесина, поэтому пирография широко известна как выжигание по дереву.

Во второй половине XX века, благодаря изобретению электрического пирографа – прибора для выжигания (горячей гравировки) – пирография получила развитие как самостоятельная техника не только в ДПИ, но и в художественной графике. В то же время, пирография по коже чаще выполняется с помощью металлических штампов. Ручная пирография – более трудоемкий и спонтанный процесс, итогом которого становятся эксклюзивные авторские произведения.

Об истории стекла

Как известно, стекло, используемое нами в повседневной жизни, – материал искусственный. Но у него есть природный аналог – обсидиан. Он представляет собой застывшую вулканическую лаву или оплавленную скальную породу. Именно обсидиан использовался первобытными людьми для изготовления различных режущих инструментов, а также украшений. Рукотворное стекло, история происхождения которого будет рассмотрена ниже, поначалу мало отличалось от природного. Оно не могло похвастаться ни красотой, ни прозрачностью.

История изобретения стекла связаны с легендами и домыслами. Античный исследователь Плиний Старший приводит в своих трудах сведения о том, что искусственное стекло появилось благодаря путешественникам, которые готовили пищу на песчаном берегу и в качестве подставки под котёл использовали кусок натуральной соды. На следующий день на внешних стенках котла была обнаружена стеклянная корка. Гипотеза Плиния была опровергнута только в 20 веке. Ученые доказали, что выплавить стекло на открытом огне невозможно. Впрочем, уже несколько тысячелетий назад жители Древнего Египта и Двуречья научились плавить стекло в ямах. Температура в этих примитивных печах была достаточно высокой, чтобы из песка, щёлки и извести образовался новый материал. Однако первое рукотворное стекло, скорее всего, действительно было создано случайно в процессе производства.

Историческая справка о Тадж-Махале

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия, на берегу реки Джамна (архитекторы, вероятно, Устад-Иса и др.). Построен по приказу потомка Тамерлана – императора Великих Моголов Шах-Джахан в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан).

Тадж-Махал (также «Тадж») считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который сочетает в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей. В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из общепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».

Несмотря на то, что белый мраморный купол мавзолея является наиболее известным компонентом, Тадж-Махал – это структурно интегрированный комплекс. Здание начали строить примерно в 1632 году и завершили в 1653 году, работали 20 тысяч ремесленников и мастеров. Руководство строительством Тадж-Махала было возложено на Совет архитекторов под имперским контролем, включая Дешенов-Ану, МакраMAT Хана и Устад Ахмад Лахаури. Главным автором проекта обычно считают Лахаури. По другой версии, наиболее популярной среди гидов Тадж Махала, одним из главных архитекторов был турок Иса Мухаммед Эфенди.



Внутри мавзолея расположены две гробницы – шаха и его жены. На самом деле, место их захоронения находится ниже – строго под гробницами, под землей. Время строительства относится примерно к 1630 – 1652 годам. Тадж-Махал представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с 4 минаретами по углам (они слегка наклонены в сторону от усыпальницы для того, чтобы в случае разрушения не повредить её), к которому примыкает сад с фонтанами и бассейном.

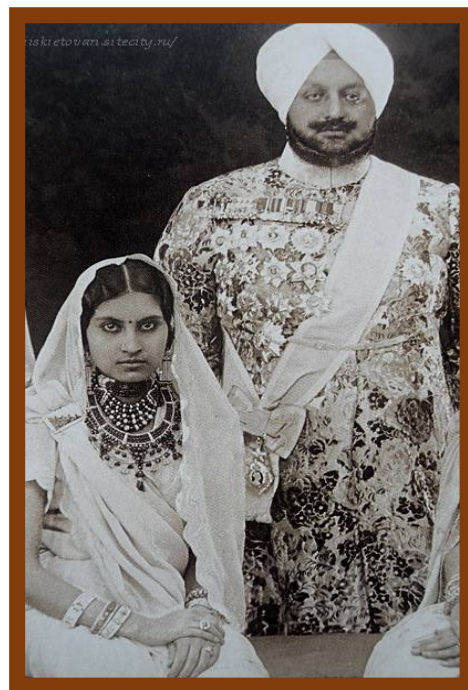
Внутренняя планировка мавзолея далека от привычной композиции мусульманских усыпальниц. Его план (квадрат с усечёнными углами, приближённый по форме к правильному восьмиугольнику) больше похож на мандалу – индуистскую геометрическую схему структуры Вселенной. Центр здания занимает расположенное под большим куполом восьмиугольное помещение со стоящими рядом кенотафами – парадными ложными саркофагами царицы Мумтаз-Махал и императора Шах-Джахана. В угловые зоны под малыми куполами вписаны такие же восьмиугольные залы, соединённые с усыпальницей узкими коридорами-лучами.

Проходы, соединяющие все четыре портала с угловыми залами и усыпальницей, точно устроены на осях координат. В построении арок и куполов, в рисунке повторяющегося многогранного купольного павильона-беседки узнаются формы, более близкие традиционному искусству Индии, чем архитектуре стран Ислама. Между тем, по некоторым сведениям, в проектировании мавзолея принимали участие выходцы из прославленных художественных центров мусульманского Востока – Герата и Шираза

Стены выложены из полированного полупрозрачного мрамора (привозившегося на строительство за 300 км) с инкрустацией из самоцветов. Были использованы бирюза, агат, малахит, сердолик и др. Мрамор имеет такую особенность, что при ярком дневном свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь — серебристым.

Индийские украшения

Традиционные индийские украшения как правило состоят из трех частей: серьги, кольцо, тика. К ним добавляют браслеты, паяль. И в зависимости от одежды-пояс. На протяжении веков индийские украшения менялись. Во времена завоевания Индии и благодаря шелковому пути вносились другими культурами изменения в традиционные индийские украшения: рисунок, дизайн. Вносились особенности других национальностей, таких как Моголы, Египет, Китай, Персия, Афганистан, Англия, Россия.



Описание проекта «Тадж-Махал»

Гипотеза: декоративное решение «Тадж-Махала» эффектно можно использовать в предметах бижутерии, совмещая современные материалы и способы их обработки

Цель проекта: составить алгоритм работы по созданию комплекта украшений из натуральной кожи и авторского стекла на основе стиля памятника культуры Тадж-Махал.

Задачи:

- составить поэтапный план работы по созданию комплекта;
- выбрать технологии обработки материалов;
- подготовить материалы, инструменты, оборудование;
- оформить текст проекта и подготовить презентацию для предъявления проекта обществу.

Планируемый результат:

Качественно выполненный комплект украшения в смешанной технике (художественная обработка кожи и фьюзинг), который является наглядным подтверждением предложенного учащимся алгоритма работы.

План проведения проектной деятельности:

1. Осмысление проблематики данной работы: как создать современный комплект украшений для девушки, имея следующие расходные материалы: натуральная кожа, цветное стекло.
2. Конкретизация направления работы: в каком стиле создавать комплект, на какие исторические визуальные источники можно опереться при разработке данного комплекта, из каких предметов будет состоять комплект: кулон+ браслет, кольцо, серьги.
3. Составление плана практической работы: от разработки эскиза, до оформления готового изделия и предъявления украшения на публике.
4. Практическая реализация задуманного украшения из кожи и стеклянных вставок.
5. Осмысление результатов, оформление пояснительной записки и презентации к данному проекту.

Этапы проекта:

1. Интеллектуальный этап. На данном этапе я с педагогами обсуждала свои идеи, рассматривала множество исторических и наглядных источников, искала аналогии в ювелирных изделиях старинных мастеров. Затем определившись с историческим стилем, подобрала иллюстративный материал по декоративно-прикладному убранству Тадж-Махала. Нашла литературу по истории создания этого памятника культуры, выбрала наиболее интересный искусствоведческий материал.
2. Практический этап. Сначала разработала эскиз, продумала технологию обработки материалов (и стекла и кожи), обсудила план работы с педагогами. Затем подобрала необходимые материалы: картон, натуральную кожу высокого качества, светлого бежевого оттенка, натурального дубления, цветные стекла зеленого и голубого цветов. Заплавляла стекло в специальной печи для фьюзинга при температуре

850 град. Цельсия. Выполнила декор по эскизу и оформила кулон, браслет, кольцо и серьги.

3. Аналитический этап. Проанализировав свою работу, по совету педагогов, описала её в форме исследования - проекта, который будет полезен как моим друзьям в коллективах «Мастерская «Кожаная мозаика» и «Зазеркалье», так и педагогам, которые преподают похожие предметы, а также всем девушкам, которые хотят проявить свою индивидуальность в авторских украшениях. Поработав над объемным проектом, осознала, что декоративно-прикладное искусство скорее всего станет для меня профессией.

Содержание проекта «Тадж-Махал»

Изготовление украшения в смешанной технике (художественная обработка кожи и фьюзинг)

1. Интеллектуальный этап

Цель этапа: оценить все имеющиеся в моём распоряжении ресурсы и моё желание создать оригинальное украшение на стыке двух видов художественно-материального творчества (обработка кожи и стекла).

Задачи:

- обсудить свои идеи с педагогами;
- осознать практическую возможность реализовать свои идеи в материале;
- конкретизировать стилистику комплекта украшений, опираясь на исследованные искусствоведческие и визуальные источники.

Срок реализации этапа. Данный этап занял около 1 месяца.

Результат. Комплект украшений в стилистике Тадж-Махала состоит из кулона, браслета, кольца и серег.

Вывод. Художественный стиль эпохи Великих Моголов можно переосмыслить и воплотить в современных аксессуарах, которые смогут подчеркнуть индивидуальность современной девушки.

2. Практический этап

Цель: реализовать свой замысел качественно, аккуратно, эффективно.

Задачи:

- разработать эскиз;
- обсудить план работы с педагогами;
- продумать технологию обработки материалов:
- материалы, которые необходимы для деталей комплекта; натуральная кожа высокого качества, растительного дубления, толщиной 2-3 мм, светлого бежевого оттенка; цветные стекла; вспомогательные материалы (клей ПВА профессиональный); приемы обработки материалов, которые оптимальны для выполнения задуманного украшения (фьюзинг стекла, раскрой кожи по лекалу, пирография, плетение из кожаных шнуров, аппликация стеклом);
- реализовать последовательность обработки деталей ожерелья и браслета;
- оформить украшение (кулон можно надевать через голову, или применить застёжку).

Срок реализации этапа. Данный этап занял около 2 месяцев.

Результат. Комплект украшений для девушки в стиле «Тадж-Махал», эскизы, реферативный материал по восточному искусству, иллюстративный материал по «Тадж-Махалу».

Вывод. Натуральная кожа и стеклянные вставки хорошо сочетаются в едином комплекте украшений, если автор комплекта осознанно выбирает

проверенную временем стилистику (например, искусство Индии эпохи Великих Моголов.

3. Аналитический этап

Цель этапа: описать опыт создания комбинированного комплекта украшений из натуральной кожи и авторского стекла для учащихся ДДЮТ.

Задачи:

- проанализировать свою работу, выявить как положительные, так и отрицательные моменты работы,
- описать свою практическую работу в форме проекта, который будет полезен как моим друзьям в коллективах «Кожаная магия» и «Зазеркалье», так и педагогам, которые преподают в школе, а также всем девушкам, которые хотят продемонстрировать свою индивидуальность в авторских украшениях.

Срок реализации этапа. Данный этап занял около 1 месяца.

Результат. Проект, который описывает опыт создания эксклюзивного комплекта украшений (кулон, браслет, кольцо и серьги) из натуральной кожи со вставками из авторского стекла.

Вывод. Выпускники декоративно-прикладного отдела, занимающиеся в коллективах ДДЮТ, могут опереться на данный проект, чтобы реализовать свой, авторский замысел, сочетающий в себе межпредметный подход к обработке материалов.

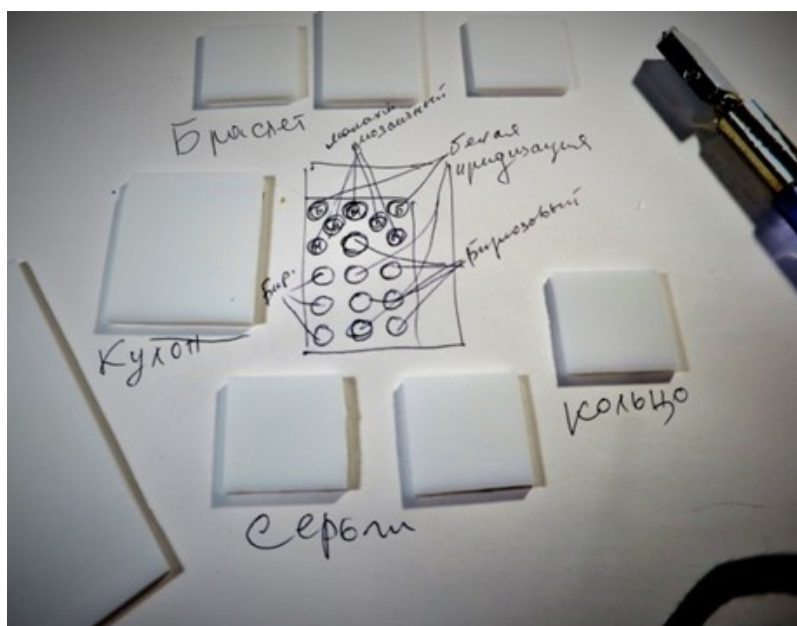
Описание комплекта украшения из натуральной кожи со вставками из авторского стекла

1 шаг



Работа начинается с подбора материалов и инструментов. Я остановила свой выбор на белом непрозрачном стекле для фьюзинга – Спектрум, СОЕ-96(США), белое непрозрачное с иридизацией – Спектрум, СОЕ-96 (США), и дроты муранского стекла Эффетри Моретти (Италия). Так как отделка Тадж-Махала имела в своем оформлении мрамор, бирюзу, малахит и другие камни я остановилась на мраморе (белое стекло), малахите (стекло Моретти) и бирюзе (стекло Моретти).

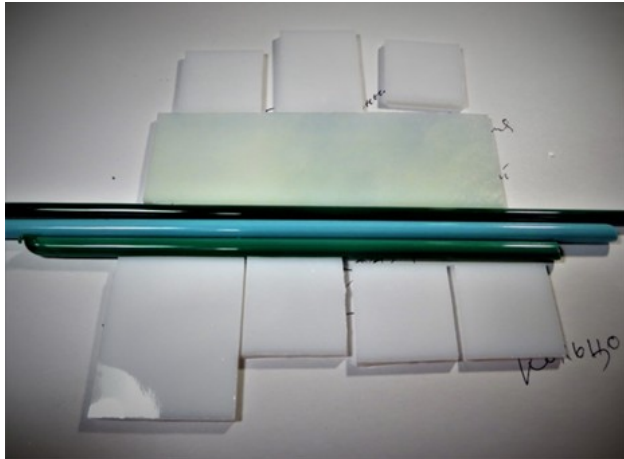
2 шаг



Разрабатываются эскизы украшения. Несколько вариантов обсуждаются с педагогами.

Подбирается кожа: лоскут кожи- толщина 3 мм, растительное дубление, бежевый оттенок, около 5 кв.дм. К нему лоскут кожи для ремешков – тонкая перчаточная 0,8 мм толщиной, бежевого оттенка, около 1 кв. дм. Изготавливаю картонные лекала, которые помогут разметить детали украшения на лоскуте кожи. Вырезаю по разметке детали из кожи. Вырезаю ремешки по спирали.

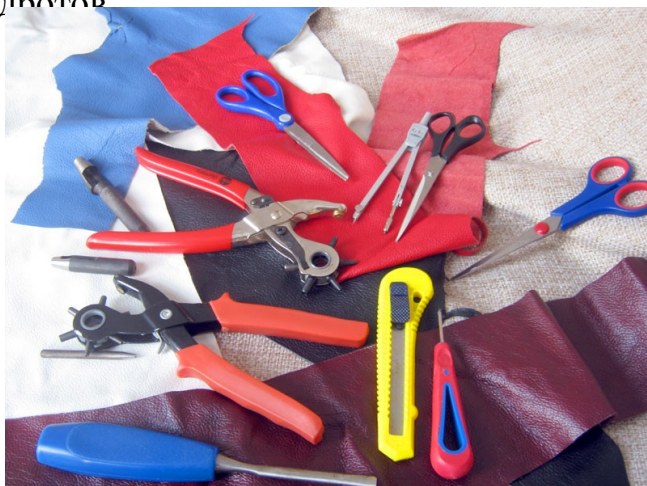
3 шаг. Выбрано стекло, вырезаны заготовки для кулона и браслета, которые будут монтироваться на кожаную основу, кольца и серег.



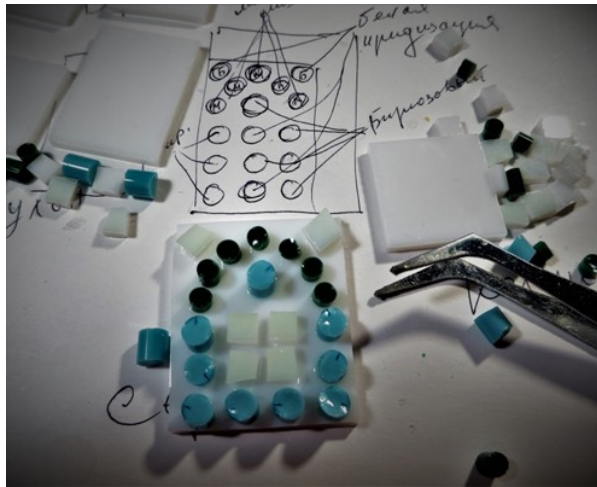
Дроты Эффетри Моретти – малахитовый, мозаичный, бирюзовый.



Инструменты: стеклорез масляный, ломатель и кусачки для стекла. Стеклорезом нарезаются кусочки стекла, затем ломателем делаем мелкие кусочки. Кусочки потребуются для изготовления маленьких столбиков из дротов.

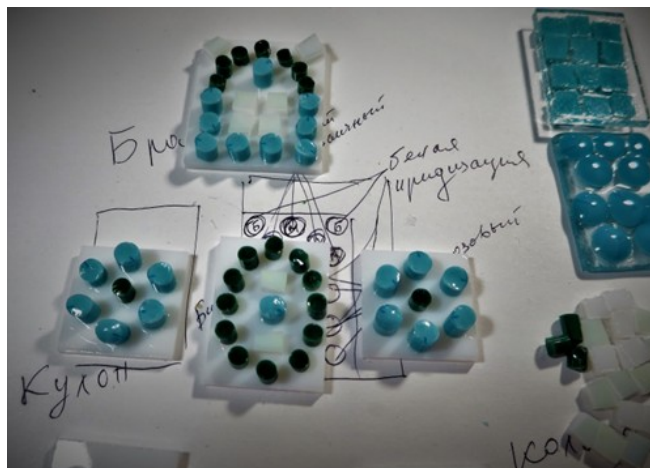


Для резки толстой кожи нужен резак (нож с лезвием, заточенным под острым углом). Для резки тонкой кожи нужны ножницы для рукоделия. Для разметки по лекалам использую шило. Для пробивания отверстий под монтажные детали – пробойник со сменными насадками различного диаметра.



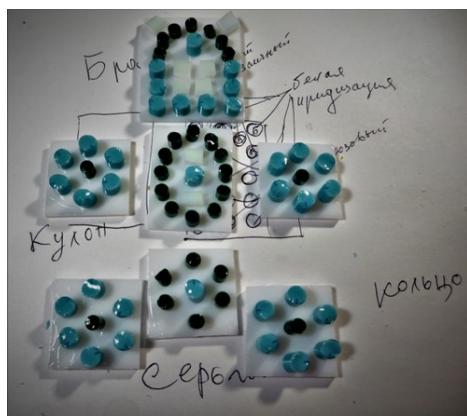
Для раскладки стекла потребуется ещё пинцет.

4 шаг.



Затем на основу наклеиваются кусочки стекла и столбики, которые будем называть «муринки». Для склейки можно использовать клей ПВА, или любой другой. Готовые заготовки для кулона и браслета.





5 шаг

Теперь все склеено и через пару часов можно поместить в печку для фьюзинга для сплавления стекла при температуре 850 градусов в течение 1 ч. 20 мин.

6 шаг. После спекания и остывания стекло выглядит вот так. Теперь можно клеить фурнитуру для серег и кольца и приступать к монтажу стеклянных



деталей на кожаной основе.

7 шаг. Стеклянные вставки приклеиваются клеем ПВА. Затем с помощью шила намечается разработанный мною орнамент. Выбирается насадка на пирографе – тонкий наконечник конусной формы. Выполняется орнамент, соблюдая правила безопасной работы с электро-нагревательными инструментами.



8 шаг. Затем ожерелье (кулон) дополняется подвесным ремешком и мелкими подвесами с кожаными бусинами. Браслет не следует перегружать

мелкими деталями, так как носимые на руке украшения постоянно соприкасаются с одеждой, предметами интерьера.



9 шаг. Закончив работу с кожаными деталями, соединяю комплект, для окончательного оформления.



Выводы (заключение)

Памятник культуры Тадж-Махал, сочетая в себе элементы персидского, индийского и исламского архитектурных стилей, служит образцом для современных художников. Базируясь на стилистике мавзолея, можно воплотить идеи восточного женского украшения в современных материалах. Отлично подходит для этого натуральная кожа в сочетании со вставками из авторского стекла.

Разработанный мною алгоритм создания комплекта украшений «Тадж-Махал» доступен для исполнения учащимися студий декоративно-прикладного направления.

Фотографию сделанного комплекта украшений я разместила в социальной сети и получила множество положительных отзывов.

Таким образом, составленный алгоритм работы подтверждает гипотезу эффективного использования декоративного решения «Тадж-Махала» в предметах бижутерии, совмещающих современные материалы и способы их обработки.

Цель проекта «Тадж-Махал» считаю достигнутой.

Список информационных источников

1. Ди Спирито М. Витражное искусство и техника росписи по стеклу. – М.: Альбом, 2008.
2. Маркон Ф. Художественное стекло в интерьере. – М., НИОЛА-Пресс, 2007.
3. Оформляем стеклянные светильники. Дизайн и техники. – М.: НИОЛА-Пресс, 2007.
4. Пушкина В.З. Кожа. Практическое руководство. – М.: Культура и традиции, 1999. – 248 с., илл.
5. «Основы истории искусств» Х. В. Янсон и Э. Янсон ISBN 5-85902-079-1
6. Ригли Л. Цветное стекло в интерьере. – М.: Арт-родник, 2008.
7. Ткаченко Т.Б. Изделия из кожи своими руками. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 265 с. Илл. – («Все обо всем»).
8. Школьная энциклопедия «Руссика». История Средних веков. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 831 с., ил. ISBN 5-94849-302-4
9. Интернет-ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Тадж-Махал>
10. Интернет-ресурс с описанием истории создания, особенностях Тадж-Махала <http://www.islam.ru/content/kultura/31113>.

Приложение
Фотоархив работы над комплектом «Тадж-Махал»

