

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Выборгского района Санкт-Петербурга
Дом детского творчества «СОЮЗ»

Методическая разработка
«Текстильный витраж»

Автор:
Пивоварова Ольга Владимировна
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2019

Аннотация

Методическая разработка «Текстильный витраж» знакомит учащихся детской студии текстильного дизайна с витражной техникой и возможностями ее имитации в текстиле.

Представлены панно, выполненные учащимися в «австралийской витражной технике».

Данная разработка может быть полезна для педагогов декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Введение

Актуальность.

Одной из задач при обучении по дополнительной образовательной программе художественной направленности является приобщение учащихся к ценностям мировой художественной культуры. Расширяя кругозор учащихся, педагог создает пространство для эксперимента и самостоятельного творчества, связанного с осмыслением и интерпретацией образцов искусства. В детском творчестве часто используется прием имитации технологически сложных техник и дорогостоящих материалов более доступными и соответствующими возрасту учащихся. Перенос формы, способа обработки, композиции, цветового решения и других средств художественной выразительности на другие материалы и изделия позволяет детям выразить индивидуальное понимание традиционного искусства и создать оригинальное произведение материально-художественного творчества.

Предмет исследования: витражная техника в монументальном и декоративно-прикладном искусстве и способы ее имитации как средство расширения кругозора и стимулирования творческой активности учащихся, при освоении дополнительной образовательной программы «Лоскутное шитьё».

Цель исследования: знакомство учащихся с витражной техникой и способами ее имитации при работе с текстильными материалами.

Задачи:

- краткое представление витражной техники в монументальном и декоративно-прикладном искусстве;
- изучение способов имитации витражной техники в текстильном изделии;
- подготовка плана-конспекта ознакомительного занятия по теме «Витраж»;
- подбор информационных источников по теме «Витражная техника».

Витражная техника в монументальном и декоративно-прикладном искусстве

Витраж - это особый вид монументально-декоративного искусства. Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие возможности.

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, расширено и понятие витраж. Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений художественных изделий.

Витражи в виде орнаментальных композиций, узоров или картин выполняются из бесцветных или цветных стекол, с росписью отдельных деталей или всей плоскости стекла керамическими красками или без росписи. Витражи из отдельных стеклянных деталей армируются свинцовой лентой, монолитные стекла арматуры не требуют.

Назначение витражей разнообразно: они являются богатым декоративным украшением зданий и отдельных помещений, заменяют оконные стекла и дверные филенки, пропускают свет и дают возможность изолировать помещения первых этажей от посторонних взглядов.

Отражая в своих изображениях характер и назначение сооружения и дополняя его художественный образ, витражи играют значительную роль в оформлении интерьера.

Витражное искусство берет свое начало в далеком прошлом. Витражи, представлявшие ранее набор цветных стекол, нередко служили случайным украшением помещения; с течением времени совершенствовалась их композиция, рисунок, художественная обработка стекла и техника исполнения. Витражи становились подлинными произведениями искусства, неотъемлемой частью строго продуманного монументально-декоративного убранства зданий.

Витражи, применявшиеся главным образом в декоре церквей и монастырей, постепенно проникают в жилые и общественные здания. Религиозную тематику витражей вытесняет светская, отражая современное течение в искусстве, следуя эстетическим требованиям и духу эпохи.

В мире сохранилось много витражей, созданных выдающимися живописцами и искусными мастерами. Имя автора или мастера нередко подсказывает нам художественную ценность того или иного произведения искусства. Однако, немало замечательных витражей создано руками мастеров, чьи имена остались для нас неизвестными. Художник принадлежит своей эпохе, но произведения искусства часто перерастают свою эпоху, становятся вечными. Подобные витражи-шедевры сохранились в странах Западной Европы. Достоинны внимания витражи, хранящиеся в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Цветное стекло известно человечеству с глубокой древности: первые цивилизации, одновременно с открытием бронзы, придумали способ получать совершенно новый материал – стекло. Шумеры использовали стекловидную глазурь для украшения конической черепицы возводимых храмов. Древние египтяне в начале второго тысячелетия до н.э. использовали намотанное спиралью цветное стекло для изготовления сосудов. Первые упоминания о витражах датируются IV - III веком до н. э и отсылают нас к эллинистическому Египту. В то время они были «накладными», т. е. кусочки разноцветных стекол, как мозаика, укладывались на прозрачную основу.

Римляне и греки создавали оригинальные изделия из катанного цветного стекла, примером которых могут служить резные цилиндрические кубики или вазы миллефьоре. Техника выдувания стекла была изобретена в I веке до н.э. в районе Сирии и благодаря этому открытию производство стекла вышло на новый этап. В древнем Риме выдувные цветные пластинки стали вставлять в окна домов знати. Мозаика из небольших пластинок цветного стекла была обнаружена и в храмах первых христиан. Окна Софийского собора в

Константинополе, ставшем столицей Византии в 330 году н.э., были застеклены цветными стеклами, по-видимому, вскоре после сооружения собора.

Но настоящего расцвета витражи достигли в храмостроении Средневековья. Разноцветные стекла, скрепленные свинцовыми перемычками, заполняли оконные проемы и создавали большие, многоцветные картины преимущественно орнаментальные или на религиозные сюжеты. Пронзительный по цветовой насыщенности свет, льющийся из стрельчатых окон, приводил в благоговейное состояние прихожан, утверждая главную идею храма: встречу земли и неба.

В IX веке была открыта техника окраски стекол с последующим обжигом. Этот новый прием нашел широкое распространение. Таким образом, возникла и развилась в конце X века живопись по стеклу. В это же время появляется и пескоструйная обработка. Изменились также и сюжеты витражей. Наряду с религиозными темами, стали появляться светские сцены. Витраж теряет свою ярко выраженную декоративность, интенсивность цвета, все более напоминая картину в стекле.

С середины XVII века витраж, как верный слуга церкви, несовместимый с гуманистическими веяниями в обществе, пережил длительный и глубокий кризис. Его возрождение началось лишь с середины XIX века. Новый взлет происходит теперь не в церковной, а в общественной и частной архитектуре. Витраж стал неотъемлемой частью стиля модерн. Его бионические формы и технологические открытия позволили проявить новые выразительные качества витража. На рубеже XIX и XX веков появились новая технология создания витражей. Ее родоначальником и выдающимся представителем стиля модерн в искусстве витража стал американский живописец, художник по стеклу, ювелир и предприниматель Луис Комфорт Тиффани. Детализированные картины природы и фигуры людей в витражах его авторства не были написаны красками на стекле, а подбирались из кусочков цветного стекла. Тиффани развил достижения Джона ла Фаржа, своего соотечественника, который разработал метод под названием «стекло клаузоне». При такой технологии изготовления витража мельчайшие стеклянные фрагменты окантовывались медной проволокой и спаивались между собой оловянным припоем. Такой вид соединения позволял моделировать самые мелкие элементы рисунка, например, детали лица. Эта техника носит название коприфойл, и используется мастерами витража до сих пор. Тиффани также разработал технологию изготовления литой арматуры, позволяющей делать объемные скульптуры и витражи для каминных часов и разнообразных светильников.

Выдающихся успехов в искусстве витража начала XX века достиг архитектор и дизайнер Фрэнк Ллойд Райт, учившийся этому мастерству в Чикаго на фирме Луиса Салливена. Сначала Райт делал витражи в свинцовых переплетах, а затем занялся белым оконным стеклом. В ранний период своей работы дизайнер создавал витражи для окон, дверей, потолочных плафонов и осветительных приборов. Принципом его произведений была гармония стекла с мебелью, тканями, фарфором и аксессуарами в помещении. Прямолинейный стиль художника базировался на абстрактных растительных мотивах. Продолжателями витражного абстракционизма Райта стали Тео ван Дусбюрг и Пит Мондриан, основавшие в Дании группу авангардистов «Де Стил». В 20-30-е годы XX века ее лидерами были художники, работавшие под руководством Йохана Торна Приккера.

В послевоенный период весь мир был вовлечен в строительство. Стремительно росла потребность в витражной росписи стекол в религиозной и светской тематике. Работы по замене выбитых и реставрации поврежденных окон соборов и церквей поручались выдающимся художникам того времени – Анри Матиссу, Марку Шагалу, Жоржу Руо и Фернанду Леже. Бум витражного дела воскресил традиции этого искусства и возродил к работе художественные мастерские в городах, где были крупные соборы.

В Соединенных штатах и Европе мастера витража выбрали для себя современные художественные стили – экспрессионизм, абстракционизм и поп-арт, создавая новые технологии витражного дела. 70-е годы XX века – это время оригинальных скульптур цветного стекла художника Дейла Чихули. В 1971 году он стал сотрудничать с Джейми

Карпендером, устанавливая неоновое освещение и создавая проекты из архитектурного стекла. Одним из таких шедевров является «Стена Конинга», сооруженная в 1974 году для одноименного музея.

Дороговизна витража, одновременно с его высокими эстетическими свойствами, привела к появлению различных технологий-заменителей.

Расширился и диапазон применения витражей. Теперь это может быть не только заполнение световых проемов, но и двери шкафов-купе, межкомнатные двери и перегородки, мебельные фасады, люстры, вазы и многое-многое другое. Кроме того, технический прогресс позволяет изменять состав стекла. Теперь в него можно добавить различные включения - воздушные пузырьки или металлические нити – в общем, сделать стекло неоднородным для получения интересных визуальных эффектов.

В современном искусстве художественного стекла выделяют несколько типов витражей:

1) классический витраж - образован прозрачными кусками стекла, удерживаемыми перегородками из мягкого металла или пластика.

2) накладной витраж — получается по технологии фьюзинга (в переводе с английского языка означает "плавка, плавление, спекание"), то есть "спекания" частей будущей стеклянной композиции в единое целое, в специальных печах, под воздействием высоких температур, а иногда наклеиванием элементов на основу.

3) Расписной витраж — на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными красками.

4) Плёночный витраж — на поверхность стекла наклеивается свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка.

5) Комбинированный витраж - витраж, сочетающий в себе несколько приемов. Комбинированный витраж сегодня очень популярен: он позволяет добиться богатства фактур, оптических эффектов, декоративной насыщенности при создании абстрактных композиций, при решении сложных образных задач, создании атмосферы, построенной на контрастах.

Витражная техника в текстильном изделии

Работа над текстильным изделием с имитацией витражной техники начинается с подготовки эскиза. В качестве основы можно взять готовый рисунок для витража, картинку раскраску, фотографию или нарисовать рисунок самостоятельно. Каждый элемент витражной картинки должен иметь замкнутый контур, который обводится широкой черной линией.

Для изготовления текстильных изделий с витражным узором можно использовать самые разнообразные материалы. Для передачи эффекта света, проходящего через стекло часто используют шелковые, синтетические или хлопчатобумажные ткани «батик» (неравномерно-окрашенные) или ткани с «размытым» нечетким рисунком. Гладкую и блестящую фактуру стекла напоминают тонкие синтетические ткани, подкладочные ткани, сатины искусственный шелк и другие ткани, обладающие блеском.

Имитация витражной техники из текстильных материалов может быть выполнена различными способами. Наиболее часто «лоскутный витраж» выполняется в технике «аппликация».

1). Австралийская витражная техника предполагает использование косой бейки для создания эффекта металлического переплета. Детали рисунка выкраивают из тканей с небольшим (2мм) припуском, фиксируют к материалу-основе (обычно используют клеевой флизелин). Стыки деталей закрывают полосками косой бейки, пришивая их вручную или на швейной машине.

2). Японская витражная техника выполняется методом обратной (прорезной) аппликации: на подготовленный слой из цветных лоскутов накладывают черную ткань с нанесенным контуром узора. Слои прометывают, прорисовывают внутренний контур деталей, прорезают верхний слой из черной ткани и прошивают (обычно вручную, потайным швом), подгибая срезы внутрь. В некоторых случаях, при использовании несypучих тканей, срезы не подгибают, для дополнительной обработки края используют машинную стёжку.

3). «Ложный витраж». Наименее трудоемким является метод прямой аппликации с открытым срезом. Рисунок витража наносят на черную ткань с лицевой стороны меловым карандашом и на двусторонний клеевой флизелин с изнаночной стороны. Затем флизелин разрезают на фрагменты и приутюживают детали рисунка, накладывая их изнаночную сторону ткани соответствующего цвета. Детали вырезают по внутреннему контуру линии, немного (на 2-3 мм) уменьшая их размер. Затем с деталей снимают защитный слой, раскладывают на черной ткани, корректируют контуры и приутюживают. Аппликацию пришивают по контуру прямой строчкой нитями в цвет ткани.

4). Геометрический витражный узор можно создать, используя приемы лоскутной мозаики или «импровизационного квилта» соединяя детали через полосы черного цвета.

Подготовленный топ накладывают на подкладку и уплотнитель, прометывают и простегивают. Для оформления панно края выравнивают и окантовывают обычным способом. С изнаночной стороны пришивают «рукав» для подвешивания. С витражным узором можно сшить и многие другие вещи: сумку, рюкзак, жилет, декоративную наволочку на подушку, покрывало.

План-конспект занятия по теме «Витраж»

Название объединения Название программы		Детская студия текстильного дизайна «Игольница» «Лоскутное шитьё»
Ф.И.О. педагога		Пивоварова Ольга Владимировна
Время и место проведения открытого занятия		ГБУ ДО «ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга», филиал
Год обучения		3
Тема занятия		«Витраж»
Цель занятия		Знакомство учащихся с витражной техникой.
Задачи	Образовательные	1. Познакомить с понятием «витраж», «витражная техника». 2. Сформировать представление об истории развития витражной техники и ее современном применении в монументальном и декоративно-прикладном искусстве.
	Развивающие	1. Стимулировать творческую активность учащихся в процессе решения художественной задачи в новой изобразительной технике. 2. Способствовать развитию художественных навыков при выборе цветового решения.
	Воспитательные	1. Расширить кругозор учащихся через знакомство с витражной техникой. 2. Создать условия для формирования коммуникативных навыков учащихся (умения слушать, обсуждать, представлять свою работу).
Методы обучения		Вербальный: объяснение, беседа, инструктаж. Наглядный: демонстрация слайдов, образцов изделий, эскизов. Практический: выполнение самостоятельной работы..
Методическое и дидактическое обеспечение занятия		Электронная презентация «Витраж», образцы цветного стекла, калейдоскопы, подборка образцов эскизов витражей.
Литература для подготовки занятия		Сайт «ВитражДекор», статьи о стекле и витражах - https://www.vitragdecor.ru/stained-glass-articles.html Сайт «Витражи в России» - https://vitroart.ru/
Литература для детей		1. Ковалицкая Л.М. Волшебные витражи. - М: АРКТИ, 2008 — 20 с.: ил. 2. Ди Спирито М. Витражи: цветочные композиции. Практическое руководство. - М: Ниола-пресс, 2007. - 48 с.: ил. 3. Уроки детского творчества. - М.: Внешсигма, 2000. - 192 с.: ил.
Оборудование и материалы		Мультимедийный проектор, компьютер. Экран, магнитно-маркерная доска. Бумага для черчения белая, черный маркер, карандаш простой, ластик, линейка, цветные карандаши.
Ожидаемые результаты		Освоение понятий «витраж», «витражная техника», формирование представления об истории развития витражного искусства, создание эскиза витража.

Требования к работам	Эскиз витража должен отражать творческий замысел: определение сюжета, композиционное и цветовое решение.
----------------------	--

Ход занятия

Содержание	Время
1. Организационный момент: Проверка присутствующих на занятии. Проверка готовности к занятию. Учащиеся рассматривают образцы цветных стекол, калейдоскопов и декоративных витражных изделий, разложенных на столах. Приветствие группы.	2 мин
2. Введение в тему занятия: Учащимся предлагается догадаться и ответить, чему будет посвящено сегодняшнее занятие, вместе в педагог дать определение понятию «витраж».	2 мин
3. Объяснение темы занятия: Демонстрация презентации «Витраж», рассказ-беседа об истории витражного искусства. Опрос учащихся: где и какие витражи они видели.	10 мин
4. Практическая часть. Подготовка к работе над эскизами. Анализ и обсуждение образцов эскизов витражей. Учащиеся отвечают на вопрос «В чем особенность этих рисунков?» (крупные детали, линии черного контура обводят каждую деталь, соединяются между собой и с рамкой, контур и цветные пятна задают определенный ритм, динамика линий сочетается с цветовым решением и т. п.) Работа над эскизом: 1) постановка задач: выбор темы, определение композиции, выполнение зарисовки; 2) выполни рисунок простым карандашом, обведи контур черным маркером, выбери цветовое решение, раскрась эскиз цветными карандашами.	23 мин
5. Обсуждение эскизов. Что получилось удачно? Где допущены ошибки? Какие формы и цветовые сочетания кажутся наиболее интересными?	3 мин
6. Итогово-обобщающая часть Беседа-рефлексия: что мы узнали на этом занятии, что делали. Заполнение карты рефлексии: «скучно-интересно, трудно-легко». Организационный момент. Уборка рабочих мест.	5 мин

Заключение

Искусство витража имеет долгую историю. Произведения витражного искусства поражают своим великолепием и способны вдохновить учащихся, побудить к самостоятельному творчеству. Знакомство с искусством витража обогащает кругозор и дает новые знания о материалах и возможности их сочетания, применения и имитации при создании изделий декоративно-прикладного искусства.

«Витражная техника» в текстиле достаточно сложна и трудоемка. Для работы в этой технике учащиеся должны владеть навыками работы с разнообразными текстильными материалами, уметь качественно выполнять ручные и машинные строчки, быть аккуратными и терпеливыми. Поэтому, работу в «витражной технике» рекомендуется проводить в группе углубленного уровня подготовки или предлагать учащимся для индивидуальной проектной деятельности. Учащимся, не имеющим достаточного опыта, можно предложить более простой вариант геометрической мозаики и выполнить панно или элементы коллективной работы с абстрактным узором, образованным прямыми линиями.

1. Информационные источники

2. Сайт «ВитражДекор», статьи о стекле и витражах - <https://www.vitragdecor.ru/stained-glass-articles.html>
3. Сайт «Арт-Ультра», статья «Витражное искусство XX века» - <http://artultra.ru/vitrazhi/izgotovlenie-vitrazhey/iskusstvo-vitrazha/vitrazhnoe-iskusstvo-xx-veka/>
4. Сайт «Витражи в России» - <https://vitroart.ru/>
5. Сайт «Народная культура», статья «Витражная лоскутная техника (австралийский витраж)» - <http://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-08-3>
6. Сайт «Лоскутное шитье - удовольствие и красота», статья Кившар О.В. "Витражная" техника - <http://folomyova.narod.ru/courses.html>
7. <http://crukami.ru/avstralijskaya-vitrazhnaya-tehnika/>
8. Сайт «Лоскутная коробка», статья Австралийский витраж как одна из техник лоскутного шитья - <https://loskutbox.ru/technica/avstraliyskiy-vitrazh-kak-odna-iz-tehnik-loskutnogo-shitya.html>
9. Блог «Лоскутушка», мастер-класс «Ложный витраж» - <http://shmidt108.blogspot.com/2014/11/2.html>
10. Ковалицкая Л.М. Волшебные витражи. - М: АРКТИ, 2008 — 20 с.: ил.
11. Ди Спирито М. Витражи: цветочные композиции. Практическое руководство. - М: Ниола-пресс, 2007. - 48 с.: ил.
12. Уроки детского творчества. - М.:Внешсигма, 2000. - 192 с.: ил.

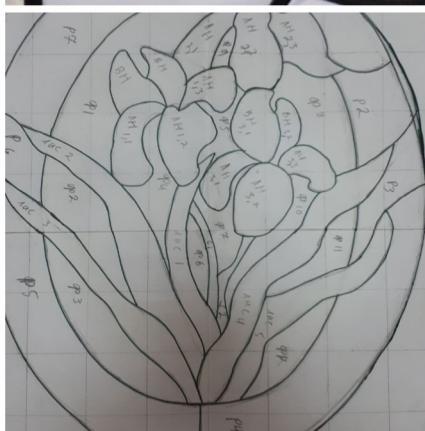
Приложение

1. Фотографии работ выполненных учащимися в витражной технике.
2. Этапы работы над текстильным панно в витражной технике.
3. Мастер-класс «Витражая» техника»

Фотографии работ выполненных учащимися в витражной технике

Этапы работы над текстильным панно в витражной технике

Этапы работы над текстильным панно в витражной технике

