

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан

Методическая разработка занятия-экскурсии

Тема:

«Профессия «Ткач». Прошлое, настоящее, будущее»

Автор работы:

Стычева Анна Сергеевна, педагог
дополнительного образования МБУДО
«Центр детского творчества»
Алексеевского МР РТ

Аннотация

Цель занятия: познакомить школьников с ремеслом ткача, искусством ткачества и разнообразными видами изготовления тканей. Дать возможность ребятам попробовать себя в создании полотна на ткацком станке, плетении объемного шнура на простейшем приспособлении.

Задачи:

Обучающие: Послушать историю ткачества; посмотреть на красочные изделия, выполненные на разных приспособлениях и ткацких станках; прикоснуться к историческим и этнографическим предметам рукотворчества, а также самим попробовать себя в создании полотна на ткацком станке, плетении объемного шнура на простейшем приспособлении.

Развивающие: расширить у обучающихся профессиональный кругозор.

Воспитывающие: Воспитание чувства патриотизма, осознания себя как гражданина родного края, трудолюбия.

Адресат: учащиеся 5-11 классов.

Актуальность. Профессии ткача и мастера ручного ткачества востребованы, но возможности индивидуального обучения навыкам отсутствуют, так как очень мало осталось мастеров, способных передать эти знания и умения. В Алексеевском районе существует потребность в молодых специалистах, обученных традиционному ручному ткачеству.

Условия реализации. Во время занятия ребятам предлагается не только знакомство с основными приемами ткачества, но и с одной из древнейших профессий «ткач».

Экран, проектор, компьютерная презентация «Ткачество», ткацкий станок, челнок, приспособления для плетения, экспозиции музея (исторические, этнографические, современные).

Содержание: В данной разработке даны обширные материалы по истории и видам ткачества. Основное внимание уделено последовательному показу технических и художественных приемов изготовления текстильного изделия на ткацком станке и плетению на простейшем приспособлении, не требующего больших материальных затрат.

Занятие проводится в форме экскурсии. На практической части занятия ребятам предлагается самостоятельно (под руководством педагога) соткать часть полотна на ткацком станке, а также сплести объемный шнур на простейшем приспособлении.

Сценарий мероприятия. Занятие-экскурсия «Профессия «Ткач». Прошлое, настоящее, будущее»

Место проведения занятия: музей родного края им. В.И. Абрамова, пгт Алексеевское Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Оборудование и приспособления:

Экран, проектор, компьютерная презентация «Ткачество», ткацкий станок, челнок, приспособления для плетения, экспозиции музея (исторические, этнографические, современные)

План занятия

I. Организационный момент.

Педагог:

– Здравствуйте, ребята. Сейчас мы с Вами стоим около всем известного в районе здания – музея родного края, который хранит в себе всю историю нашего района. Сегодня я Вас приглашаю в удивительное путешествие, где мы встретимся с интересными людьми-хранителями истории нашего района, окунемся в мир красоты, которое создано руками людей одной из древнейших профессий – ткача.

I. Актуализация и закрепление имеющихся знаний

Встреча с сотрудниками музея. Беседа.

Прием: «Мозговой штурм»

Педагог:

- Почему мы, чтобы узнать о профессии ткач, пришли именно в музей родного края?

(Учащиеся высказывают свои мнения)

- Что мы сможем здесь увидеть?

(Учащиеся высказывают свои мнения)

«Гости» музея проходят в специально оборудованное, для музейных занятий комнату.

II. Объяснение нового материала.

1) (Рассказ педагога с демонстрацией слайдов презентации)

Педагог:

Процесс изготовления текстильного полотна невозможен без такого специалиста как ткач. Эта профессия возникла примерно 20-30 тысяч лет назад до нашей эры и до сих пор является одной из самых востребованных. Первые ткани появились примерно в то время, когда люди научились самостоятельно добывать огонь и строить укрытия. В доисторические времена технология ткачества была довольно примитивной: полоски кожи, травы или тростника переплетались между собой. Создание полотна путем переплетения продольных и поперечных нитей практикуется и по сей день.

Ткацкий станок за период своего существования прошел сложную эволюцию. В первом самом примитивном устройстве, нити в верхней точке привязывались к веткам деревьев, а внизу крепились колышками к земле.

Позднее появились станки с двигающимся челноком. Первый механический ткацкий станок появился только в 1786 году. Именно с появлением этого изобретения у ткачей появилась возможность обслуживать одновременно несколько станков. Это позволило значительно упростить и ускорить процесс изготовления полотна. Появление автоматических станков еще значительно повысило производительность труда. Изобретение вывело изготовление тканей на уровень фабричного производства.

Стоит обратить внимание, что в те времена ткачеством занимались в основном мужчины. Такая привилегия профессии обуславливалась сложностью работы на станках: ткачу приходилось долго сидеть на одном месте, внимательно следить за уровнем натяжения нити и вручную регулировать ее подачу.

С появлением усовершенствованных ткацких машин, в устройстве которых стали применяться механические узлы, работа ткача стала менее трудозатратной. Сразу повысилась скорость ткачества и производительность. Теперь ткацкие машины – это автоматизированные устройства, в которых механический ручной труд сведен к минимуму. Благодаря этому, профессии стали обучаться и женщины.

Современная ткачиха – это специалист, который обслуживает сразу несколько станков, следит за их бесперебойной работой. Опытный ткач может только по звуку станка определить, в каком состоянии находится машина, нужна ли ей дополнительная регулировка или необходим ремонт.

Высококвалифицированный работник ткацкого цеха должен обладать такими навыками как:

- хорошее зрение и точный глазомер;
- развитая мелкая моторика пальцев;
- внимание;
- физическая выносливость.

Получить базовые навыки ткача можно в профессиональных училищах. После обучения такой специалист сможет работать на простейших ручных или механических ткацких станках с ножным приводом. Подобные устройства являются основным оборудованием в небольших текстильных цехах, где производят ковры и гобелены ручной работы.

Чтобы работать на промышленных текстильных фабриках, необходимо окончить техникум или колледж и получить квалификацию «Техник». После обучения ткач сможет:

- самостоятельно контролировать работу станка;
- подготавливать и заправлять машину перед ее работой;
- устранять дефекты полотна;
- проводить проборку основных нитей и проволоки;
- контролировать состояние челнока и заменять в нем шпули.

Несмотря на максимальную автоматизацию текстильного производства, профессия ткача остается достаточно сложной из-за своей

специфики. Поэтому для нее есть ограничения по состоянию здоровью. Лица, у которых наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, расстройства сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а так же люди, страдающие аллергией, не смогут пройти профотбор.

В наше время основная часть тканей производится промышленным образом на различных механических, автоматических и специальных ткацких станках. Ручное ткачество встречается только в прикладном искусстве.

Традиции народного узорного ткачества поддерживаются в наши дни многочисленными энтузиастами и профессиональными художниками, в том числе на предприятиях народных художественных промыслов. В 2000-х годах оно стало развиваться в рамках обществ военно-исторической этнографической реконструкции.

1 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий-поясов)*

Ткачество поясов. К своеобразной области народного текстиля относятся узорные пояса домашнего изготовления, а также узорная тесьма, которой отделывали домотканую одежду. Делались они большей частью из шерстяных разноцветных ниток, иногда с добавлением льняных (реже употребляли шелковые нити). Узоры их были очень разнообразны, от простых продольных или поперечных полосок до сложных геометрических мотивов, выполнявшихся браным способом.

Народные пояса делались длинными, концы их часто украшались пышными кистями, отделывались бисером, стеклярусом, шариками-пушками.

Цвета для поясов подбирались большей частью яркие, контрастные, но народные мастерицы при этом умели избегать излишней пестроты – все многоцветье гаммы подчинялось одному ведущему цвету: красному, оранжево-желтому, коричнево-зеленому и т.д. Нарядный красочный пояс служил хорошим дополнением к народному костюму, как к женскому, так и мужскому.

Изготавливались пояса разными способами. Наиболее примитивный способ изготовления поясов и тесьмы – так называемое **дёрганье** – род плетения.

2 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий-поясов, инструменты «дощечки»)*

Более сложным способом изготовления узорных поясов, тесьмы является **ткачество на дощечках**, т.е. с помощью небольших квадратной формы тонких дощечек с отверстиями по углам. Чем больше пар узорных дощечек, тем шире и сложнее рисунок, который можно на них выполнить. Орнаментальные мотивы могут быть разнообразными, где переплетение нитей напоминает плотное вязание. Часто изготавливаются пояса с надписями, датами, именами ткачих.

3 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий-поясов, инструмент «бердо»)*

Существует еще один вид простого ткачества поясов – **ткачество на бердышке**. Народные пояса, вытканые этим способом, похожи на обычную ткань. Способ очень прост – в этой технике выполнялось большое количество народных поясов, иногда довольно широких. Рисунки на бердышке можно ткать разные: продольные и поперечные полосы, бранные с рисунком, с закладным рисунком.

4 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий, оборудование – ткацкий станок)*

Ткачество на станке. Ткацкие станки появились ещё в глубокой древности. Первый ткацкий станок был вертикальным. После многочисленных и многовековых преобразований ткацкий станок становится неотъемлемой частью быта и производства. Домашнее ткачество, ткацкие слободы (ткачи, работавшие специально «на царский обиход») имели чрезвычайно широкое распространение по всей территории России. Сырьем для ткачества служили лён, шерсть, конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве. Для узорных тканей шел в основном лен, обладающий большими декоративными возможностями, и шерсть от домашних овец. В конце XIX в. начинают использовать и покупную «бумагу» (хлопчатобумажную пряжу фабричного производства), и тонкую шерсть, тоже фабричного прядения. И то и другое чаще всего уже в окрашенном виде.

Исключительное красочное богатство, бесконечное разнообразие узоров создавалось, как правило, руками простых деревенских женщин, крестьянок, которые, на протяжении многих лет, из поколения в поколение передавали секреты своего мастерства, донесли до наших дней богатые художественные традиции этого древнего самобытного вида искусства.

Педагог: *(беседа с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

В настоящее время работают ткачихи, владеющие мастерством изготовления художественных тканых изделий в традициях народных узорных тканей. **Перебор под полотно** – узор здесь получается не особенно яркий в цвете, так как узорные нити переплетаются с основой полотняным переплетением. **Закладное ткачество** – здесь все детали цветного узора выполняются в закладе самостоятельной ниткой, по счету нитей. Узор получается ступенчатый, а ткани гладкая нерельефная. В **бранном ткачестве** узор получается при помощи и дощечки-бральницы. По внешнему виду бранные ткани напоминают вышивку вперед иглой: и там и здесь цветная нитка проходит то сверху, то снизу полотна, не включаясь в полотняное переплетение. Бранный узор в ткани слегка рельефен: в том месте, где узорный уток делает настил с лицевой стороны, там он возвышается на изнанку, получается углубление. **Выборное ткачество** - это разновидность бранного ткачества, в котором узорные нити проходят не по всей ширине ткани, а участками. Выборные ткани чаще всего делаются многоцветными и выбор цветов может быть произвольным. Не менее интересной разновидностью бранного ткачества является **ажурное ткачество** с перевивкой нитей основы. Характерным для ажурного ткачества является то, что узор получается из мережек, расположенных одна над

другой в определенных местах ткани, где она просвечивает, образуя собственно ажур. Узоры в ажурных тканях довольно крупные, всегда строго геометрические, иногда это ромбы, треугольники, косые кресты или другие фигуры, в основе которых лежат диагональные линии, в других случаях клетки, вертикальные или горизонтальные полосы.

Изделия, сотканые руками ткачих, имеют столь ярко выраженное своеобразие, свое лицо, что, несмотря на малое количество, не теряются на фоне огромной массы разнообразных тканей, выпускаемых крупными текстильными производствами, снабженными современным оборудованием.

Работник музея: *(с демонстрацией слайдов презентации, фабричного, механического ткацкого станка)*

Механический ткацкий станок. В 1272 году в Болонье был изобретён способ механического скручивания нитей, который в последующие триста лет местные ткачи хранили в строжайшем секрете. А вот задача изобретения механического ткацкого станка казалась неразрешимой вплоть до 18-го века. Лишь в 1733 году молодой английский механик Джон Кей сделал первый механический челнок для ткацкого станка. В России такой челнок прозвали самолётом, потому что изобретение исключило необходимость вручную пробрасывать челнок и позволило вырабатывать широкие ткани на машине, обслуживаемой одним ткачом.

Дело Кея продолжил выпускник Оксфорда, англиканский церковный служитель и поэт Эдмунд Картрайт. В 1785 он получил патент на механический ткацкий станок с ножным приводом и построил в Йоркшире прядильно-ткацкую фабрику на двадцать таких устройств. Уже к тридцатым годам 19 века в картрайтовский станок была добавлена масса технических новшеств. Подобных машин на фабриках становилось всё больше, а обслуживало их всё меньшее число работников. В России первые механические ткацкие станки появились уже в конце 18-го века. В 1798 году была создана в Петербурге Александровская мануфактура – первая текстильная фабрика в России.

Наиболее трудоёмкими при работе на механических станках были смена и зарядка челнока. Кроме того, ткач должен был постоянно следить за обрывом основной нити и останавливать машину для устранения недостатков. Лишь после того, как в 1890 году Джеймс Нортроп придумал способ автоматизированной зарядки челнока, фабричное ткачество совершило настоящий прорыв. Уже в 1894 году фирма Нортропа разработала и вывела на рынок первый автоматический ткацкий станок. Следом появился и серьёзный конкурент станку-автомату – ткацкая машина вообще без челнока, которая многократно увеличивала возможность обслуживания одним человеком нескольких устройств.

Появлением механического ткацкого станка наступила новая эпоха. Если средневековье было временем ремесленника-одиночки, то теперь ткачество стало первой в истории сферой массового производства. Ткацкие мастерские стали разрастаться в фабрики. Бурное развитие хлопчатобумажной промышленности вызвало стремительный приток людей

в ткачество. Этому ремеслу учили в тюрьмах, домах для бедных, сиротских приютах.

5 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

Ткачество гобеленов. Слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура Гобеленов. Продукция мануфактуры была очень популярна, и в некоторых странах гобеленом называлось всё, что выполнялось в технике шпалерного ткачества. **Гобелен** (фр. *gobelin*), или **шпалера** - один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную полотняным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань.

Шпалеры выполнялись из шерсти, шёлка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы: отдаётся предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон, в меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоёмка, один мастер может выполнить в год около 1 - 1,5 м² (в зависимости от плотности) шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен (шпалера) ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим производением.

6 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

Ткачество ковров. Ковровое искусство возникло в условиях натурального хозяйства, когда обработка шерсти являлась одним из главных занятий населения. К самым ранним указаниям на производство ковровых изделий относятся изображения вертикального ткацкого станка в Древнем Египте на памятниках, относящихся к XIV в. до н.э. Археологические и литературные материалы говорят о развитом ковроделе у древних греков, мидян, персов, скифов и других народов ещё в I тысячелетии до н.э.

Ученые, изучая историю славянских народов до XII – XIII вв., обратили внимание на ряд упоминаний о применении ковров в домашнем убранстве, использовании их при различных обрядовых церемониях. В России коврами завешивали стены для утепления жилищ, ковровыми изделиями украшали храмы, в богатых домах коврами устилали пол, в бедных на пол клали более дешёвые домотканые коврики типа дорожки. Ковры применяли как покрывала для сундуков, лавок, саней.

У восточных народов ковры различных типов (азербайджанские, дагестанские, туркменские) имели в быту ещё большее распространение. Кроме настенных и напольных ковров, выделялись мешки-хурджумы для перевозки продуктов и вещей на вьючных животных. Ковры-футляры применялись для хранения хозяйственных предметов, одежды, посуды и выполняли функцию домашней обстановки. Коврами украшали мечети, медресе, заезжие дома.

У многих народов мира ковры составляли приданое невесты, служили в качестве посольских даров и приношения к святилищам.

Выделка ковров всегда была делом женских рук. Ковры ручной работы разделяются на два основных вида: войлочные и тканые. Тканые ковры изготавливаются из пряденой шерсти, хлопка, войлочные – из непряденой шерсти.

7 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

Войлочные ковры бывают двух видов – с валянным и мозаичным узором. Для изготовления ковра с *валянным узором* используется предварительно окрашенная и расчесанная непряденая шерсть. Рисунок выкладывается цветной шерстью, а в процессе валки ковра группы разноцветных шерстинок сцепляются друг с другом, благодаря чему обеспечивается и прочность ковра, и мягкость соединения узора с фоном. Эта техника изготовления ковра дает возможность получать удивительной красоты узоры, напоминающие акварельные переливы. *Мозаичные* войлочные ковры выполняются из разрезанных цветных форм, сшитых в соответствии с задуманной композиции ковра. Места стыков зашиваются однотонной или разноцветной тесьмой. Пришиваемая по стыковым швам тесьма не только способствует удлинению срока службы изделия, но и используется для усиления декоративных качеств ковра, для подчеркивания художественной выразительности сложных узоров.

8 учащийся: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

Тканые ковры более разнообразны по технологическим приемам изготовления и подразделяются на ворсовые, махровые безворсовые гладкие.

При ткачестве *безворсовых ковров* нити основы закрываются утком, окрашенным в различные цвета. Цветная нить утка, переплетаясь с нитями основы в определенных рисунком местах, участвует в создании узора. Ткань таких ковров гладкая, рисунок лицевой стороны идентичен изнаночной. Эти ковры называются также двусторонними, безворсовыми.

Ворсовые ковры отличаются тем, что их лицевая сторона состоит из мелких узелков шерстяной пряжи, завязываемых между каркасными утками на каждых двух нитях основы. Разноцветные узлы завязываются горизонтальными рядами по всей ширине ковра и ровно подстригаются, за счет чего на лицевой стороне ковра образуется сплошная бархатистая поверхность, скрывающая нити основы и утка.

Махровые ковры вырабатываются аналогично ворсовым с той лишь разницей, что узлы располагаются более редкими рядами, а длина ворса достигает от 15 до 30-40 мм, в результате чего ковер приобретает мягкую пушистую поверхность.

Музейный работник: *(выступление с демонстрацией слайдов презентации, тканых изделий)*

Прием «Загадка». Музейный работник показывает образец жаккардового полотна и просит ребят сказать, что это за полотно, и чем оно отличается от ранее показанных полотен.

(Ответы учащихся)

Педагог:

Жаккардовое ткачество. На рубеже XVIII -- XIX вв. Жозефом Мари Жаккардом было изобретена машина для отдельного управления нитями основы. Потомственный ткач, разработал уникальный ткацкий станок, который позволял производить ткани со сложным «запутанным» плетением разноцветных нитей. Ткань выходила необычайно красивой как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Несмотря на то, что методика многоцветного ручного ткачества существовала и до того времени, общепринятое наименование - жаккард - ткань получила именно в честь знаменитого французского ткача. Жаккардовая ткань - это материал, вырабатываемый переплетением нитей на специальном станке из смешанной пряжи, линейная плотность которой неодинаковая.

III. Закрепление пройденного материала.

Экскурсия по экспозициям музея родного края им. В.И. Абрамова: исторический ткацкий станок крестьянки, инструменты и приспособления для прядения, ткачества, шитья; механический ткацкий станок фабрики художественного ткачества с челноком-самолетом поселка Алексеевское; фабричные изделия.

IV. Практическая работа. Ткачество на ткацком станке и на картоне.

1 практическая работа:

Педагог раздает инструменты для плетения и знакомит с приемами плетения на картоне. Учащиеся работают по образцу (плетут объемный шнур).

Приложение 1. Технологическая карта «Плетение объемного шнура»

2 практическая работа:

Педагог приглашает по очереди по одному учащемуся для работы на ткацком станке. Показывает приемы работы на ручном ткацком станке. Самостоятельная работа учащихся.

III. Рефлексия.

Выставка выполненных учащимися работ.

Беседа:

- Достигнута ли цель занятия?
- Что нового узнали?
- Кто видит себя в профессии ткача?

VII. Домашнее задание. Собрать материал «Семейные тканые реликвии», узнать «Были ли в роду ткачи?».

Заключение.

Методическая разработка основана на профессиональном подходе к познанию ткачества, как к искусству, народному ремеслу и производственному процессу. Изложенный материал может быть полезен школьникам начальных классов и средних классов, старшеклассникам, а также тем, кто хочет пополнить свою «кладовочку знаний». Возможно, кого-то впечатлит весь материал или одна из тем и возникнет желание освоить приемы ручного узорного ткачества. В таком случае не обойтись без консультаций специалистов: народных мастеров, работников предприятий народных художественных промыслов, сотрудников музеев, преподавателей специальных учебных заведений. Даже самое подробное описание в книгах, пособиях, на видео-уроках не сможет заменить общения со знатоком своего дела, великолепно владеющим приемами традиционного ремесла. Важно, за освоением приемов и особых ремесленных навыков не забывать само народное искусство. В этом помогут специальные издания и многочисленные альбомы, а также собрания местных и центральных музеев.

Сохранение, развитие традиционного народного творчества, возрождение народных художественных промыслов и ремесел является актуальной задачей на сегодняшний день, так как способствует приобщению детей к народной культуре, уважительному отношению к своим древним традициям. Главной ценностью у любого народа всегда являлся труд. Данная методическая разработка будет полезна для педагогов дополнительного образования художественного направления, учителей технологии, преподавателей специальных учебных заведений, сотрудников музеев.

Профессия ткача – это всегда глубокий интерес к самому процессу работы, приносящий человеку высшую радость – радость творчества, которая никогда не даст остановиться на достигнутом, пробуждая к поискам нового.

Список литературы

1. Основы художественного ремесла. Пособие для руководителей школьных кружков. Под редакцией В.А. Барадулина и О.В. Танкус – Москва-«Просвещение», 1978
2. Фотографии для презентации.
<https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20&from=tabbar>