Управление образования

Администрации Первомайского района Томской области

Муниципальное образовательное учреждение

Первомайский Центр дополнительного образования для детей

Проектно-исследовательское объединение «*ЛАД*»

Реферат

на тему: Симфония из бисера

Выполнила: ученица 9 класса

Кондрашова Вера

Руководитель: **Мазур Н. Н.**,

педагог дополнительного образования

2008 г.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………..3

Глава I. История бисера…………………………………………………... ….4

I.1. История появления бисера ………………………………………....4

I.2. Почему ее зовут именно бисеринкой……………………………....5

I.3. Производство бисера в России. ………………………………….....6

I. 4. Современное мастерство бисероплетения………………………...8

Глава II. Гармония цвета………………………………………….…………...9

Глава III. Технологии бисероплетения………………………………………..13

Заключение……………………………………………………………………...14

Литература……………………………………………………............................15

Приложение……………………………………………………………………..16

Введение

Я занимаюсь в объединении «Рукодельница» 5 лет. Мне очень нравится работать с бисером. В этом мне помогает мой педагог Глухова Алла Борисовна. Красиво исполненные изделия будоражат мое воображение. Мне хочется сделать еще что-то новое. Особенно меня поражает неисчерпаемая фантазия родной природы. Это нежность оттенков, игра контрастов. Это тонкие лепестки цветов. Часто хочется перенести домой частичку природы, но чтобы она не увядала. Цветы из бисера позволили осуществить это желание. Работы радуют не только меня одну, но и всех окружающих, служат украшением интерьера, порождают желание узнать, как появилось в нашей жизни чудо-бисер и как работают с ним. Это подчеркивает актуальность моей работы.

Цель работы: изучить историю появления бисера и технологии работы с ним, рекламировать свое хобби – занятие бисероплетением.

Задачи:

1. познакомиться с историей появления бисера;
2. проследить становление технологий бисероплетения на Руси;
3. формировать эстетический вкус посредством знакомства с экспозициями бисероплетения фондов Русского музея;
4. изучить рекомендации по использованию бисера и провести сравнительный анализ сочетания цветовой гаммы бисера для оптимального подбора расцветок своих работ;
5. рассказать о своем увлечении и работах из бисера, сделав презентацию реферата.

Реферат состоит из введения, трёх глав, заключения и приложений. В процессе работы были изучены пять литературных источников по данной теме, а также проанализирован книга-альбом «Бисер» Чиотти Д , рассказывающий об изделиях, расшитых бисером из фонда Государственного исторического музея. В приложении дан материал из этого альбома и фотографии работ из бисера автора реферата.

Практическая значимость работы:

* 1. знакомство с традиционным русским ремеслом может служить средством формирования нравственно-эстетических свойств личности подрастающего поколения.
  2. результаты исследования могут использоваться детским объединениями художественно-прикладной направленности.
  3. знание технологий бисероплетения может быть полезно педагогам-логопедам для развития мелкой моторики детей.

Глава I. История бисера.

I.1. С чего начинается история бисера?

История появления бисера - это очень давняя и загадочная история, и начиналась она около 4-го тысячелетия до нашей! эры. Сначала научились делать стекло.

Существует легенда, что финикийские купцы, возвращаясь из Африки на корабле, груженном содой, причалили в Сирии, с целью заночевать на песчаном берегу. А заодно поужинать, согреться возле костра. Но не на что было поставить горшок над огнем. Не оказалось на берегу подходящего размера булыжников. Однако предприимчивые купцы не растерялись и принесли с корабля крупные куски селитры (соединение натрия),, подложили в костер под горшок. Утром, проснувшись и собираясь на корабль, они вдруг заметили слиток, необыкновенно поблескивающий в лучах утреннего солнца. Слиток не мог не привлечь к себе внимания, и они им заинтересовались. Он был твердым, как камень и прозрачным как вода. К тому же он сверкал и переливался. С этого все и началось. Люди изобрели, сами того не ведая, стекло. А финикийские торговцы, в последствие начали бойкую торговлю в разных странах изделиями из стекла.[1, с. 11] Есть и другие версии.

Сейчас, наверное, не найдется дома, где не водились бы различные предметы, украшения, просто меленькие какие-то безделицы в виде сувенирчика, изготовленные с использованием бисера.

Чем же так замечательна, она эта бисеринка, почему благополучно перекатывается из века в век, за что ее полюбили, чем она так ценна? Многогранностью. Неограниченными возможностями ее использования. Завораживающей красотой в любом ее качестве. Кроме того, многие народности считали изделия, изготовленные из бисера оберегом, амулетом. И в этом есть своя доля истины. Потому как изделия из бисера, изготавливаемые ручным способом, заряжаются положительной энергетикой от рук мастериц, их изготавливающих. Бисером украшали себя в Древнем Египте, Индии, до сих пор украшают одежду народы Ближнего и дальнего Востока, Африки, Индии, Американского континента, островов Тихого океана, Европы и Азии.

1. **2. Почему ее зовут именно бисеринкой?**

Есть гипотеза, что название бисер имеет свое происхождение от арабского слова «бусра» или «бусер», что в переводе означает фальшивый жемчуг. В дальнейшем название претерпело изменение, и появилась бусинка-бисеринка. Однако изделия из бисера в разных странах зовутся по-разному, например:

В Индии -хар, в Эфиопии-чале, в Белоруссии – пляценки и горлячки , в России – ожерелья, цепочки, гайтаны… вплоть до «фенечек» [6, c.26]

А дальше, Египет завоевали римляне, и производство стекла и бисера быстро распространилось в Римской империи. Первоначально бисер изготавливался из вязкой стекломассы, путем вытягивания металлическим прутиком нити, которую обвивали вокруг стержня из меди, диаметр которого соответствовал диаметру бусинки. Далее стержень убирали, а бусинка подвергалась дальнейшей, ручной обработке. Таким же способом получали и трубочку. Потом ее разрезали на кусочки нужной длины. В те времена тщательно хранили секреты производства бисера, который можно было обменять на золото, шелка и пряности в других государствах. [6, c.31]

Маленькая бисеринка завоевывает мир.

На протяжении веков технология изготовления бисера менялась. В конце XVII и начале XVIII века бисер находится на пике популярности становился все более разнообразным по цвету, размеру и форме. Появился металлический бисер: медный позолоченный стальной. Во второй половине XVIII века появились машины, для вытягивания трубок из стекла, что позволило ускорить и удешевить производство бисера.

С давних времен стеклоделие также было известно и на территории Древней Руси, это подтверждается археологическими находками. Большое количество стеклянных поделок и бус IX-XIII веков найдено при раскопках в Киеве, Новгороде, Чернигове, Старой Ладоге и ряде других центров. Найденные мелкие бусы, напоминающие бисер разнообразной цветовой гаммы вполне могли быть местного производства, об этом свидетельствуют раскопки   мастерских по производству стекла с остатками сырья, полуфабрикатов, различных поделок, в том числе и бус. Однако период татаро-монгольского нашествия надолго прервал производство стекла и только, в XVI веке началось его возрождение. [1, с.45]

I.3. Производство бисера в России.

В 1670-1680 годах в дворцовом селе Измайлово при содействии венецианских мастеров была организована мастерская по его изготовлению. Однако массовый выпуск отечественного бисера все же не удалось наладить. Завод просуществовал до 1706 года и закрылся. По этой причине бисер продолжали ввозить из-за границы. Если в 1748 году только через Санкт-Петербургский порт, в страну было ввезено 472 пуда бисера, то спустя четыре года уже 2126 пудов. Однако даже этого количества не хватало перекрыть дефицит бисера. Поэтому М.В.Ломоносов, в совершенстве владевший техникой изготовления смальты – цветного не прозрачного стекла, применяемого для мозаичных панно, решил расширить в России еще одно направление – изготовление бисера и открыл фабрику. Спустя год, появилась первая продукция, которая использовалась во всей России. Сохранились образцы женских головных уборов в музее Ярославля.

Вторую половину XVIII до середины XIX можно смело назвать «Золотым веком бисера» в России. Увлечение бисером охватило все слои общества: крестьянки и горожанки расшивали миниатюрными бусинками и стеклярусом свои праздничные наряды. Но не только крестьянки с горожанками увлекались бисером.

Монахини в монастырях широко применяли бисер для украшения одежды священнослужителей. А также для вышивки окладов и риз икон, для плетения четок и других культовых предметов.

В фондах Государственного исторического музея представлена лишь малая часть изображений того, что производилось и сохранилось до нынешних времен. В одном только Государственном историческом музее собрано около 2000 экспонатов.[2, c. 32]

I. 4. Современное мастерство бисероплетения.

«Золотой век» русского бисера уже далеко позади. Бисерное искусство сейчас вновь популярно, причем в самых разнообразных формах, особенно наглядно это продемонстрировала выставка-конкурс «Бисер в интерьере», проводившаяся с октября 1999 года по июнь 2000 года на ВВЦ в Павильоне культуры Москвы были представлены великолепные работы современных мастериц бисерного дизайна, исполненные с необыкновенным тончайшим

Итак, бисерные традиции возрождаются, сохраняются, и развиваются. Талантливые умельцы сочетают бисер с различными другими материалами, придумывая все новые и новые техники, формы, образы. И маленькая чудо бусинка-бисеринка продолжает катиться через века, хорошея и молодея с каждым новым днем вкусом и изяществом. [2, с.37]

Глава II. ГАРМОНИЯ ЦВЕТА.

При создании украшений из бисера очень важно подобрать материал не только по качеству и форме, но и по цвету. В правильном выбранном гармоничном сочетании цвета бисера заложено примерно 80% успеха изделия. Именно по этому я решила ознакомить Вас с основами Цветоделения и Гармонии цвета. Человек находится в постоянном окружении цвета, который сопутствует ему всю жизнь, цвет помогает человеку различать предметы, воспитывать его вкус, оказывать на его настроение, способствует его труду и отдыху. Следовательно, цветоведение – наука о цвете, играет важную роль во всех видах творчества [4, c.37] Каждому народу с его многовековыми традициями свойственны свои предпочтения цветовых сочетаний. Колорит изделия является визитной карточкой республики, области и даже отдельного села. Познакомившись с книгой Елены Стольной «Цветы и работы из бисера», проведя собственный эксперименты по сочетанию цветов, я увидела на практике точку зрения автора книги о том, что все видимые нами цвета делятся на две группы : хроматические или цветовые (от греческого слова «хрома» - цвет), ахроматические, или бесцветные, а также пришла к выводу, что у каждой рукодельницы есть возможность составлять свои переходы в оттенках элементов изделия и выбора основного фона работы.

К хроматическим относятся все цвета солнечного спектра, весь его ряд бесчисленных цветов и оттенков, при выражении которых в языке зачастую не хватает слов. **Основные цвета** – красный. желтый, синий. **Промежуточные** – оранжевый, зеленый, фиолетовый. Хроматические цвета характеризуются цветовым фоном, насыщенностью и светлотой.

Насыщенность:

Насыщенность цвета определяется степенью густоты цвета, его придельной окраской. Например, красный цвет можно считать насыщенным. Если его нельзя усилить. Малонасыщенный цвет получается от прибавления к нему ахроматического цвета. Например красный цвет от соединения с белым посветлеет, станет розовым, интенсивность его окраски ослабеет.

Светлота:

Светлота (яркость цвета) зависит от большой или меньшей близости данного цвета к белому. Например, желтые цвета и их оттенки находятся ближе к белому, они светлее красных, а красные светлее синих. В спектре светлыми считаются желтые и оранжевые цвета, средними по светлоте – красные и зеленые цвета, темными - синие, фиолетовые цвета.

Есть бесцветные, или нейтральные, цвета, которые не имеют ярко выраженных признаков (белый, черный, серый и всех оттенки).

Хроматические цвета делятся на цвета теплые и холодные, теплые цвета – желтый, оранжевый, красный – яркие, они ассоциируются с цветом солнца, огня и как бы согревают нас. Холодные – синий, зеленый, фиолетовый и все их оттенки. При взгляде на них возникает ощущение прохлады, исходящей от воды, ночи, льда.

Но и среди теплых цветов есть более теплые и более холодные. Самый теплый – красный, самый холодный – синий. Теплые цвета обладают свойствами в зрительном восприятии приближаться, выступать вперед. Холодные цвета холодные цвета воспринимаются как уходящие назад, отступающие. То же самое можно сказать и о светлых и темных цветах: светлые выступают, зрительно увеличиваются, темные уходят, уменьшаются.

Эти способности цветовнеобходимо учитывать при работе с бисером.

Два хроматических цвета, взятые в определенной пропорции и дающие при оптическом смешении белый или серый, называются дополнительными цветами.   Помешать проявлению контраста можно добавлением к взятым в узоре теплым цветам дополнительных теплых цветов, к холодным добавить дополнительные холодные цвета. Если теплые красные цвета соединить с теплыми зелеными, а холодные фиолетовые цвета дополнить холодным желтым цветом.

Количественное соотношение оттенков играет большую роль в сочетании цветов.Например, немного зеленого на красном фоне вызывает неприятное сочетание, а небольшая красная деталь на зеленом смотрится спокойно и оживляет изделие. Насыщенные цвета, расположенные рядом с малонасыщенными, теплые цвета - рядом с холодными выигрывают от соседства друг с другом. Для достижения гармонии цветов необходимо учитывать цветовой тон, его характер и свойства, количественное соотношение цветов, оптическое смещение цветов, влияние источника света на цвет. Цвета, противолежащие в цветовом круге и находящиеся на одном диаметре, считаются контрастными. Дружат между собой цвета, лежащие рядом в цветовом круге. Например, желтый - с оранжевым, зеленый - с желтовато-зеленым, синий - с голубым. Гармоничным будет сочетание промежуточных оттенков. Сочетания четырех цветов располагаются в цветовом круге через два спектра друг от друга, например: карминно-красный, желтый, голубовато-зеленый и голубовато-фиолетовый.   В том случае, когда необходимо подобрать цвет, определяют его предполагаемое место между двумя соседними цветами на противоположной стороне круга. По результатам экспериментов мною была составлена таблица сочетания оптимальных оттенков, которую я использовала при выполнении своих работ. (Приложение № 2)

Глава III. Технологии бисероплетения.

С 18 века до нас дошло четыре технологии бисероплетения: гобеленовое, параллельное, монастырское, объемное. Наиболее трудоемким и сложным является гобеленовое плетение. Его техника удивительна, с помощью нее блестящие разноцветные крупинки складываются в причудливые узоры. Используя видовые картинки, схемы картин и орнаментов вышивки крестом, можно сделать эксклюзивные изделия из бисера. Перед началом гобеленового плетения необходимо составить схему изделия с нанесением на нее рисунка или орнамента, а также формы окантовки. Работая иглой, набирая бисер нужно строго придерживаться схемы, которая должна лежать рядом. Чтобы облегчить работу, можно использовать мини-станки для натяжения нити. [Приложение № 3]

Работа с бисером, особенно в плотном плетении, требует терпения. Необходимо следить за чистотой и качеством, правильным подбором цвета бисера и ниток, равномерным натяжением нити и аккуратностью ее заделки. Придерживаясь этих правил вы откроете мир неограниченных возможностей чудо бусинки – бисеринки.С учетом этих рекомендаций выполнены мои работы. [Приложение № 4]

Заключение.

В ходе исследовательской работы, во-первых, изучена история появления бисера и распространения его производства в мире.

Во-вторых, особое внимание уделено знакомству с традициями и технологиями русского бисероплетения. Образцы мастериц, представленные в экспозициях русских музеев завораживают и покоряют своим изяществом. Тонкая работа их выполнения служит примером для нас, подростков и взрослых, развивает эстетический вкус, порождает желание сделать нечто подобное, способствует пополнению портфолио.

В-третьих, проведенные эксперименты по сочетаемости цветовых гамм позволили создать алгоритм-таблицу, которой можно пользоваться при выполнении работы из бисера любой технологии. (гобеленовое, параллельное, монастырское, объемное плетения).

И наконец, рассказав о своём хобби, продемонстрировав изделия, надеюсь заразить им своих сверстников: не только девчонок, но и мальчишек, так как мои работы и, например, Кирилла Кротова являются уникальными, завоевали множество наград регионального и Всероссийского уровней.

Бисероплетение не только формирует эстетический вкус, понятие прекрасного, но и черты характера, необходимые любому человеку. Это терпение, аккуратность, чувство меры, усидчивость.

Изделия из бисера во все времена ценились высоко, являясь частью народной культуры. Поэтому, овладев ремеслом бисероплетения, сделав его своей профессией, можно хорошо зарабатывать.

Данная работа может быть использована в работе музеев, выставок, на классных часах по профориентации.

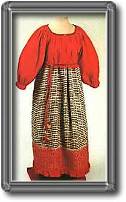
Использованная литература

1. Доуэли К. Цветы из бисера. Композиции для одежды, прически, интерьера. М., 2006.
2. Леви С. Вышивка бисером и блестками. М., 2001.
3. Леви С. Новые техники и узоры из бисера. М., 2001.
4. Стольная Е. Цветы и работы из бисера. М., 2005.
5. Федотова М. Цветы из бисера. М., 2004
6. Чиотти Д. Бисер. М., 1998.

Приложение № 1

Фотографии изделий, расшитых бисером

из фонда Государственного исторического музея.

Комплект с сарафаном   Рубаха девичья   Комплект женской одежды.

Перочистка, чернильница Стакан в бисерном чехле Ломберные щеточки и чехлы

Карандаш. 1820-1840-е гг. Середина XIX века. Начало XIX века.

Бисерная сумочка   Бисерные кошельки   Бисерные кошельки

1830-1840-е гг. XIX век   1820-1830-е гг.

Приложение № 2

Фотографии работ с выставки-конкурса «Бисер в интерьере»,

Москва 1999-2000 год.

Пасхальное яйцо«Сарданна».   Подсвечник   Комплект «Берендеюшко»

А.Федорова (Якутия)   И.Арефьева (Москва).   Н.Тати (Смоленск).

Комплект «Ярославна» , Шкатулка Сумочка «Уходящее лето»

Е.Ганич (Смоленск).   Г.Пчелкина (Москва).   Е.Бейсембаева (Москва)

Святая мученица «Вера»; Казанская икона Божьей матери; Святой великомученик

Георгий Победоносец

Полевые цветы   Голова Будды   Царица Нифертити

Е.Милюкова   Б.Мельников   Б.Мельников

Приложение № 2

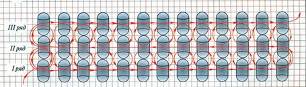
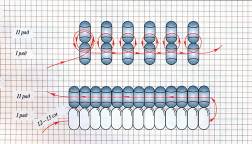
Таблица примерных сочетаний цветов.

№ п/п	Основной цвет и его оттенки	Гармонирующие с ним цвета и оттенки
1.	красный	голубовато-зеленый, темно-синий, золотисто-желтый, зеленый, черный
2.	киноварно-красный (огненный)	голубой, золотисто-желтый, голубовато-зеленый, черный, серый, белый, кремовый
3.	оранжевый	голубой, ультрамарин, коричневый, кремовый, зеленый, черный, белый, фиолетовый, желтый
4.	коричневый	желтый, оранжевый, кремовый, желто-зеленый, голубой, синий, красный, зеленый, сиреневый
5.	желтый	сине-фиолетовый, темно-синий, пурпурный, зеленый, красный, оранжевый
6.	желто-зеленый	ярко-алый, пурпурный, огненный, терракотовый (кирпичный), синий
7.	зеленый	пурпурный, красный, оранжевый, коричневый, желтый, желто-зеленый, серый, черный
8.	голубовато-зеленый (цвет морской волны)	кирпично-красный, киноварно-красный, желто-зеленый, белый, черный, желтый, терракотовый
9.	голубой	красный, оранжевый, кирпичный, пурпурный, светло-фиолетовый, ультрамарин, белый, черный
10.	синий	бордо, желто-зеленый, красный, желтый, голубой, беж, коричневый
11.	ультрамарин (цвет синьки)	оранжевый, карминно-красный, желто-зеленый, золотистый, оранжевый, серый, коричневый
12.	фиолетовый	желто-зеленый, коричневый, серый, белый, желтый, желто-оранжевый, голубовато-зеленый, светло-зеленый
13.	пурпурный (красный с фиолетовым оттенком)	зеленый, голубой, желтый, желто-зеленый, травяной зелени

Приложение № 3

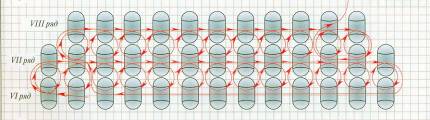
Рис.1(а, б)

Рис.1(в)

На схеме рис.2 показан участок сужения с двумя скосами.

Рис.2

Приложение № 4

Работы, выполненные автором реферата Кондрашовой Верой в технике гобеленового плетения.

Образцы из цикла «Цирк»

Клоун тюлень

Нагрудный оберег Аист

Объемное плетение. Цикл «Пейзажные зарисовки»

Царевна-лебедь Летний натюрморт

Кондрашова Вера за работой Букет

Дипломы с региональной ежегодной выставки

«Мир глазами детей»