VII Межрегиональная научно-практическая конференция «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Квиллинг как современный вид декоративно-прикладного искусства

Уткина Валерия,

8 класс (14 лет),

ГБОУ ООШ с. Сухие Аврали

м.р. Елховский Самарской области

Руководитель:

Наврузбекова Наталия Борисовна,

учитель изобразительного искусства

ГБОУ ООШ с. Сухие Аврали

м.р. Елховский Самарской области

Содержание

Введение.	3-4
Глава 1. История возникновения и развития квиллинга	
1.1. Возникновение квиллинга	5
1.2. Распространение искусства квиллинга среди знати	5
1.3. Квиллинг в современном мире	6
1.4. Виды квиллинга	6-7
Глава 2. Особенности искусства бумагокручения	
2.1. Материалы, инструменты, приспособления	8
2.2. Техника изготовления и основные формы	9
Глава 3. Создание картины в технике квиллинг	
3.1. Технологическая последовательность изготовления композиции	9-10
Заключение	11
Источники и литература	12
Приложения	13-16

Введение

Квиллинг называют "бумажной филигранью". Это простой и очень красивый вид рукоделия, не требующий больших затрат. Из бумажных спиралей создают цветы и узоры, которые затем используют для украшения открыток, альбомов, подарочных упаковок, рамок для фотографий. Изделия из бумажных лент можно использовать также как настенные украшения или даже бижутерию.

Квиллинг — новый очень популярный и модный сегодня вид рукоделия. Несмотря на свою необычность и кажущуюся сложность, он вполне доступен для любой начинающей мастерицы.

Квиллинг требует аккуратности и усидчивости. Но особая его прелесть в том, что красивые работы получаются с первого же раза. Достаточно, пошагово следуя мастер-классу, попробовать сделать открытку с бумажными цветами – и через час вам будет не стыдно приложить ее к подарку на день рождения. Но чтобы делать сложные объемные композиции, нужны практика и хорошее пространственное мышление.

Я занимаюсь творчеством, как на внеурочной деятельности, так и на кружке декоративно - прикладного искусства уже четвёртый год. Мы изучаем много различных техник ДПИ: лепка, папье-маше, бисероплетение, ошибана, но особенно мне понравился квиллинг. Увидев первый раз картины в технике квиллинг, я удивилась, что такая красота выполнена из бумаги. Я научилась делать разные поделки в этой технике, а теперь хочу попробовать свои силы в более смелых проектах, создав декоративную композицию в технике квиллинг.

Обоснование темы выбранного проекта.

На день рождения моей мамы я хотела сделать подарок своими руками. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и очень красивое. Выполненная своими руками открытка или картина ценится намного выше, чем купленная в магазине. Ведь в изготовление таких подарков вкладывается не только умение, но и частичка души. Моя мама очень любит цветы, поэтому в своей работе я попыталась передать красоту и очарование цветов с помощью изысканного и старинного искусства скручивания бумаги.

Актуальность данной темы состоит в том, что эта техника в настоящее время является востребованной, интересной и доступной детям и взрослым.

Цель: создать красивую и оригинальную композицию в технике квиллинг.

Задачи:

- 1. Изучить историю возникновения, развития квиллинга и его современное состояние.
- 2. Проанализировать виды квиллинга.
- 3. Изучить основные материалы, используемые для квиллинга.
- 4. Подобрать необходимые материалы для изготовления композиции.
- 5. Создать декоративную композицию.

Объект исследования: техника квиллинг

Предмет исследования: разработка декоративной композиции для интерьера с использованием техники квиллинг.

Глава 1. История возникновения и развития квиллинга

1.1. Возникновение квиллинга

Искусство, которое на русском языке называют "бумагокручением", на Западе называют словом quilling (квиллинг). Английское слово «quilling» происходит от слова «quill» - «птичье перо». Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале XV века.

В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. Часто священнослужители украшали квиллингом иконы и панно на религиозные темы, обложки религиозных книг и предметы культа. Позолочен-

ными и посеребрёнными полосками бумаги успешно заменяли настоящие золото и серебро, поэтому изделия из квиллинга были очень распространены в бедных церквях. К сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось от средневековых шедевров (Приложение 1).

1.2. Распространение искусства квиллинга среди знати.

В XVII - XIX веках бумагокручение быстро распространилось в Европе. Но из-за того, что бумага, особенно цветная и высококачественная, была очень дорогим материалом, квиллинг стал искусством только для дам из высших слоев общества. Он был одним из немногих видов рукоделия, которым представительницы знати могли заниматься, не роняя своего достоинства. Дамы украшали орнаментом из кручёных бумажных полосок коробочки и ящички, корзинки, чайницы, родовые гербы. Мастерили себе веера и модные шляпки.

Известны также предметы мебели, и кухонной утвари покрытые узором в этой технике – результат нескольких лет кропотливой работы.

1.3. Квиллинг в современном мире

Большую часть XX века искусство квиллинга было забыто. И только в конце прошлого столетия оно стало возвращаться вновь. В Англии Принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её творения хранятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в странах Западной Европы, особенно

в Англии и Германии, популярно в США и странах Латинской Америки (таких как Бразилия). В ряде стран оно только набирает популярность. А в некоторых странах, например в Израиле и Гонконге, о нём только начинают узнавать.

Но самое широкое распространение это искусство получило, когда оно «переехало» на Восток в Корею и Японию. В Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики, объединяющая последователей самых разных направлений бумажного творчества.

К нам, в Россию, искусство квиллинг пришло уже из Кореи и быстро набирает популярность.

В каждой стране, где появлялся квиллинг, возникали и свои направления в этой технике. Надо заметить, что корейская школа квиллинга несколько отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают произведения, напоминающие шедевры ювелирного искусства. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен и тысяч мелких деталей. Таким образом, квиллинг — это возможность увидеть необычные возможности обычной бумаги.

1.4. Виды квиллинга.

Квиллинг – невероятно интересное и увлекательное занятие, позволяющее создавать уникальные творения. В квиллинге существует множество техник и направлений.

Классический квиллинг основан на, так называемых, роллах, то есть скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги, которым можно придать различную форму. При этом выделяют базовые формы квиллинга: капля, глаз, ромб, квадрат и многие другие.

Контурный квиллинг, или графический - это особый вид квиллинга, техника изготовления которого значительно отличается от традиционной. Единственное, что осталось неизменным — основной материал бумажные полоски, которым нашлось применение и в контурном квиллинге. Он основан на создании изображений с помощью полосок бумаги. Для этого предварительно нужно вырезать силуэт из бумаги и обклеить его полосками для квиллинга, или сделать обводку по наброску. Набросок обычно выдавливают, а не рисуют карандашом.

Петельчатый квиллинг, или хаскинг. Свое название техника петельчатого квиллинга получила благодаря тому, что все элементы создаются из бумажных петель, а не накручиваются на специальный инструмент, как в классическом квиллинге. Загибание и скручивание бумажных полосок осуществляется гребешком, расчёской, зубочисткой и шилом, а также необходима ловкость пальцев и рук.

Бихайв квиллинг (от англ.beehive - пчелиный улей) — пожалуй, самая полезная техника квиллинга, которая позволяет легко заполнять пространства разного объема. Автором этой техники является индонезийская мастерица Сьюзан. Самое главное в этой технике - использование завитушек, сделанных из непрерывной полоски бумаги, а не из отдельных кусочков.

Смешанная техника подразумевает использование различных видов квиллинга. В квиллинге нет ограничений по видам изготавливаемых изделий. Здесь могут быть пейзажи и натюрморты, люди и животные, а что касается цветов, то их разнообразию позавидует любой художник. Цветы в технике квиллинг отличаются и формой, и объемом.

Глава 2. Особенности искусства бумагокручения

2.1. Материалы, инструменты, приспособления

Бумага для квиллинга используется особой плотности, окрашенная в объёме, чтобы обе стороны и срез выглядели одинаково, хотя иногда срезу специально придают другой цвет. Наборы готовых нарезанных полосок бумаги можно купить в специализированных магазинах.

Если же такой возможности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно канцелярским ножом. Обычно ширина полосок для квиллинга составляет 1-9 мм, длина 30-60 см. Для бахромчатых цветов нарезают более широкие полоски, 1-4 см.

Работа в любой технике требует не только развитой тонкой моторики, хорошего глазомера и творческих идей: для реализации наших желаний потребуются и специальные инструменты. Основной «рабочей лошадкой» будет специальный инструмент в виде палочки с раздвоенным или заостренным концом. Если же его нет, можно использовать зубочистку, шпажку или шило.

Необходим также тонкий пинцет. Он должен иметь заостренные концы без изгибов или ровной широкой «лопатки», чтобы не мять и не оставлять следов на бумаге при работе. Этот инструмент необходим для того, чтобы извлекать спираль из линейки и работать с элементами в процессе их склеивания между собой, собирать панно или картины, приклеивать маленькие элементы и т.д.

Необходимы и линейки: как специальная, с кругами разного диаметра, так и обычная линейка на 30-40 см. Специальная линейка, которую иногда называют «пластиковая подложка» с кругами, применяется для предварительной укладки роллов и придания им необходимо диаметра.

Кроме того, нам пригодятся ножницы — правда, для работы в технике квиллинга они, как и пинцет, должны иметь заостренные концы. Особенно данный момент важен при нарезке бахромы для создания элементов.

Для склеивания элементов необходим белый клей ПВА. Клей не должен оставлять пятен при высыхании, наносить его нужно в минимальном количестве, лучше это делать зубочисткой.

2.2. Техника изготовления и основные формы.

В квиллинге существует достаточно большое количество базовых элементов, причем на изготовление каждого элемента требуются считанные секунды. А уж дальше можно начинать экспериментировать. Защипнем с одной стороны – получим каплю, защипнем и с другой стороны - получим форму глаза.

Можно придать бумаге различные двухмерные и трёхмерные формы: квадраты, овалы, звёзды, конусы, полусферы. Выступая элементами композиции, эти фигуры могут представлять листья деревьев, цветы, подсвечники и многое другое.

Классический квиллинг основан на скручивании роллов. Для этого нужно взять полоску, её кончик вставить в прорезь инструмента для скручивания. Накручивая полоску, нужно стараться делать первые витки поплотнее, а далее вращать только палочку до самого конца полосы. Получится тугой ролл. Чтобы снять её, слегка повращайте палочку. Кончик подклейте маленькой каплей клея ПВА. Для получения других элементов заготовку необходимо распустить, чтобы получилось кольцо с закрученной спиралью. Иногда для этого достаточно просто отпустить заготовку. Если же она была скручена очень плотно, то надо легко посжимать её пальцами, чтобы она раскрылась, а потом подклеить кончик полоски. Эта форма называется свободный ролл, из которого можно получить другие базовые элементы (Приложение 2).

Глава 3. Создание картины в технике квиллинг.

3.1. Технологическая последовательность изготовления композиции.

В жизни каждого человека цветы занимают важное место и служат универсальным подарком, как для женщин, так и для мужчин. Прекрасные бутоны украшают поздравительные открытки, приносят радость и улыбки юбилярам, дополняют интерьер домов, привлекают разнообразием красок летним днем. Именно поэтому для оформления своей работы я выбрала цветочную композицию. Из огромного многообразия цветов больше всего мама любит герберы, поэтому захотелось передать всю красоту этих цветов в технике квиллинга.

Для работы мне потребовалась двухсторонняя цветная бумага (желтая, розовая, оранжевая, салатовая, красная, фиолетовая), гофрированный картон (черный и зеленый). Подготовила бумагу и нарезала полоски необходимой ширины. Подготовила инструменты и клей ПВА.

При работе с острыми предметами, клеем не забываем соблюдать правила техники безопасности (Приложение 3).

Для создания одного цветка герберы необходимо:

- 1) одну полоску гофрированного картона шириной 1 см скрутить в ролл;
- 2) две полоски по 30 см длиной и по 1,2 мм шириной очень мелко нарезать;
- 3) две полоски (15см на 1,5мм) нарезать мелкими лепесточками;
- 4) одну полоску (30 см на 2см) нарезать лепесточками покрупнее, чем предыдущие;
- 5) две полоски (30см на 3-3,5см) нарезать лепесточками крупными.

Далее последовательно приклеивать нарезанные бахромой полоски к роллу из гофрированного картона. Затем лепестки подкрутить ножницами. Таким образом собрать необходимое количество цветов (Приложение 4).

Герберы - цветы крупные, поэтому, чтобы композиция выглядела красиво и гармонично, я сделала много мелких бахромчатых цветочков и листья. Для изготовления зелёных листочков я использовала формы «капля» и «глаз», а также петельчатый квиллинг.

Для оформления композиции я использовала тёмный фон и светлое паспарту. Все готовые детали композиции расположила на основе. Затем приклеила поэтапно каждый элемент, дала клею высохнуть и оформила панно в глубокую фоторамку.

Заключение.

Детям, особенно девочкам, необходимо заниматься каким-либо видом декоративно-прикладного творчества, который помогает развивать логику, воображение, творческие способности и, конечно, мелкую моторику рук. Работа с бумагой тренирует усидчивость, терпение, аккуратность и прививает чувство вкуса. Но квиллинг не просто обладает всеми перечисленными преимуществами, он даёт возможность увидеть необычные возможности обычной бумаги.

В теоретической части работы проведен анализ возникновения и развития квиллинга и современного его состояния, выявлены технологические особенности создания отдельных элементов. В практической части - освоена технология создания композиции в технике квиллинга.

Работа над творческим проектом помогла мне больше узнать о квиллинге. Выполнение проекта способствовало развитию и совершенствованию моих способностей в области бумажной пластики (квиллинг) и проектной деятельности; овладению технического мастерства, развитию художественного вкуса и творческого отношения к выполняемой работе.

Данный материал пригодится каждому человеку. Немного практики, хороший вкус - и вам доступно создание настоящих произведений искусства, которые долго будут радовать вас и ваших близких.

Источники и литература.

- 1. Александра Быстрицкая. Бумажная филигрань 2-е изд. М.: Айриспресс, 2008.-128c.
- 2. Анна Зайцева. Искусство квилинга. Магия бумажных лент.— М.: Эксмо, 2009. 64с.
- 3. http://stranamasterov.ru/node/65304
- 4. http://irinahollay.ru/quilling/9-tehnika/6-tehnika-kvillinga
- 5. http://moikompas.ru/compas/quilling
- 6. http://zavitoc.blogspot.com
- 7. https://f.otzyv.ru/f/12/09/110847/27072/19051413173612.jpg
- 8. 2 https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/2/4/8/130509104421.jpg
- 9. 3 http://masters.donntu.org/2016/fknt/levchenko/ind/images/img_7.jpg

Приложение 1. Средневековые картины в технике квиллинг.

Приложение 2. Базовые элементы квиллинга

Тугой ролл	Капля	Свободный ролл
Квадрат	Птичья лапка	Лист
Стрелка	Полумесяц	Глаз
Полукруг	Треугольник	Изогнутая капля

Приложение 3.

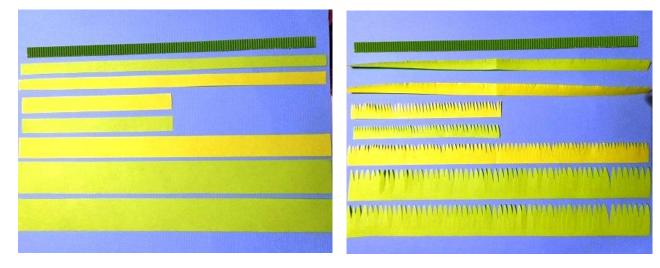
Правила безопасной работы с ножницами

- 1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте.
- 2. Не работай ножницами с ослабленным креплением.
- 3. Работай ножницами только на своем рабочем месте.
- 4. Ножницы клади кольцами к себе.
- 5. Подавай ножницы кольцами вперед.
- 6. Не оставляй ножницы открытыми.
- 7. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу.
- 8. Используй ножницы по назначению.

Правила безопасной работы с клеем

- 1. При работе с клеем пользуйся кисточкой или зубочисткой, если это требуется.
- 2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе.
- 3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее.
- 4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.
- 5. После работы проветри помещение.

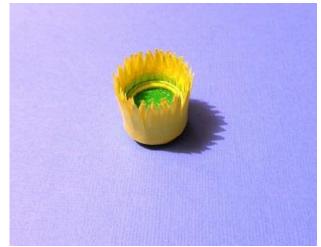
Приложение 4. Технология создания цветов герберы.

1. Подготовка полосок.

2. Нарезка бахромы.

3. Скручивание ролла.

4. Приклеивание бахромы.

5. Приклеивание бахромы.

6. Подкручивание лепестков.