

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Красноглинский»
городского округа Самара

Методическое пособие для педагогов
дополнительного образования и
обучающихся по направлению декоративно-прикладное и
изобразительное творчество
«Этот удивительный войлок»

Разработчик
педагог дополнительного
образования МБУ ДО «ЦДО
«Красноглинский» г.о Самара
Шурдукова О. С.

Содержание

Пояснительная записка.....	3
История валяния из шерсти.....	4
Основные способы работы с шерстью.....	7
Виды шерсти.....	11
Иглы для фильцевания.....	12
Словарь терминов.....	15
Литература.....	17

Пояснительная записка

Шурдукова О.С. «Этот удивительный войлок». Методическое пособие и презентация по валянию из шерсти предназначены для педагогов дополнительного образования, занимающихся декоративно прикладным искусством, для передачи педагогического опыта и обучающихся объединений декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

В нём описывается история валяния из шерсти. Советы и рекомендации для новичков занимающихся валянием из шерсти. А так же предложена технология выполнения картины в технике «шерстяная акварель».

Разработка обусловлена современными потребностями, интересами и возможностями обучающихся, а так же практической значимостью. Занятия фелтингом, формируют эстетический вкус у ребят, приобщают к культурным ценностям, развивают профессиональные навыки и умения, способствующие в дальнейшем профориентации обучающихся. Также работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие возможности для развития и активизации творческого мышления, несложная техника и податливость материала позволяет воплощать самые неожиданные фантазии авторов, процесс работы вызывает положительные эмоции и расслабляет, воспитывает усидчивость и упорство.

Цель методической разработки:

Создание методического пособия для педагогов дополнительного образования и обучающихся по теме «Этот удивительный войлок». Развитие творческих способностей у обучающихся, формирование эстетического воспитания, приобщение к духовным ценностям мировой художественной культуры.

Задачи методической разработки:

1. Обучающие: формирование специальных знаний по предмету; приобретение технических знаний, умений и навыков,

необходимых для творческих процессов; обучение технике «шерстяная акварель».

2. Воспитывающие: воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности; развитие мелкой моторики, образного мышления, эстетического и художественного вкуса;

3. Развивающие: развитие индивидуальных творческих способностей и мышления обучающихся; развитие художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию;

История валяния из шерсти

Валяние из шерсти – является одной из техник рукоделия в декоративно-прикладном творчестве. **Валяние шерсти** (*фелтинг, фильцевание, фильц*) - это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары.

Валяние - самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом. Существует, также, красивая легенда, гласящая, что первый валяный ковер появился на Ноевом ковчеге. Овцы, плывшие на нем, находились в очень тесных помещениях. Их шерсть падала на пол, намокала и взбивалась копытами. И когда овцы покинули ковчег, то в помещении остался валяный ковер.

Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких животных. Только натуральная шерсть обладает прядильными качествами или свойлачиваемостью (при механической или тепловлажностной обработке) и люди смогли по достоинству оценить это уже. Войлок — так называли материал получаемый в процессе валяния шерсти. Некогда этот материал был единственным видом текстиля для многих народов, особенно кочевых. Им покрывали юрты, делали из него ковры, чехлы, матрасы и подушки, головные уборы - вот не полный перечень. С натуральной шерстью очень

приятно работать, она теплая, живая, мягкая, разноцветная. Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и две руки. В принципе, валяние руками в щелочной среде возникло и развивалось независимо, во всех странах, где были одомашнены овцы и козы. Особенно глубоки традиции валяния в Азии, России, Финляндии и Перу. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, который с древнейших времен не создавал бы в этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни.

Россия имеет собственные традиции в искусстве валяния. У нас валяные бурки, кошмы, шляпы, ковры делали из овечьей шерсти с помощью, так называемых, шерстобит или шаповал. Но больше всего прославилась теплая и удобная русская обувь — валенки, которые изготавливают непосредственно валянием, смачивая шерсть горячим паром и натягивая на специальные колодки. В Киргизии сваляный в однородное полотно войлок называют кийиз. Для его изготовления в строго отведенное время года с овец состригают густую длинную шерсть, хорошо ее промывают, сушат и очищают. Затем раскладывают на циновку, обильно смачивают кипятком и, сворачивая циновку, сбивают шерсть ногами. Полученный войлок вынимают из циновки и еще многократно, поливая горячей водой, сбивают и скатывают локтями и ладонями. Готовое полотно расстилают на земле и высушивают на солнце. На протяжении веков такое войлочное полотно было для тюркских народов предметом первой жизненной необходимости, служа не только чисто утилитарным целям, но и превосходным материалом для творчества. Оно природно, органично, наполнено энергетикой древних традиций и одновременно просто в обращении, что крайне актуально для современного дизайна. Различие в цветах и оттенках шерсти тоже не осталось незамеченным. Было создано огромное множество орнаментов с характерными элементами.

Валяние, как процесс изготовления шерстяных изделий, возможен только благодаря особенности строения волосков шерсти. Под микроскопом

хорошо видно, что волоски шерсти имеют чешуйчатую поверхность, и чешуйки, располагаясь в один слой, налегают друг на друга на подобие черепицы. При очень большом увеличении такой волосок будет напоминать ствол пальмы. И когда в процессе валяния шерстяные волокна хаотично переплетаются друг с другом, чешуйки начинают играть роль "замочков", не позволяя им высвободиться. Поэтому шерсть - единственное волокно, которое можно свалять.

Таким образом, процесс создания из шерсти плоских и объемных изделий подразумевает использование технологий и приёмов, которые бы позволяли должным образом смешивать и переплетать волокна шерсти.

Появились большие мастерские, и валяльное производство. В середине 19-начале 20 веков изобрели валяльные прессы, и валяльные машины. Валка происходила посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом воздействии специальных иглолок, которые спутывали шерстяные волокна. При валянии объем кома значительно уменьшается (у войлока до 80%), а плотность и прочность значительно возрастают, но до определённого предела, после которого перенапряжённые волокна начинают разрываться и материал превращается в труху.

В последние десятилетия увлечение валянием (felting, felt, filc) охватило весь мир! И для этого есть веские причины. Во-первых, научиться валять — очень просто. Во-вторых, результат виден практически сразу, что очень важно для начинающих. В-третьих, для валяния обычно не нужно сложных устройств и большого пространства — достаточно столика. В-четвертых, сам процесс валяния — это отличная релаксация. И наконец, в-пятых, вы получаете замечательную возможность украсить себя, свой дом, делать чудесные подарки родным и близким и даже получать постоянный доход. Войлок можно кроить, окрашивать в любые цвета, соединять с другими фактурами, дополнять вышивкой, бисером, кружевами и перьями, создавая уникальные авторские вещи.

Основные способы работы с шерстью

Существуют три основных способа работы с шерстью:

1. валяние «по-сухому» (сухое или холодное),
2. валяние «по-мокрому» (мокрое или горячее),
3. «шерстяная акварель».

Для **мокрого валяния** (felting) понадобится шерсть, пупырчатая пленка, москитная сетка, мыло и горячая вода. Это классический способ. Основная его хитрость состоит в том, что для облегчения перемешивания и взаимопроникновения волокон шерсти используют мыльный раствор, который значительно уменьшает трение между волосками, и под воздействием сжимающих и давящих движений ладоней волоски располагаются в толще материала так, как их ни за что не удалось бы расположить в слое войлока в сухом состоянии. Помимо этого, в горячей воде волоски шерсти значительно удлиняются - таково природное свойство шерсти. После валяния изделие нужно тщательно прополоскать и просушить, при этом, по мере высыхания, волоски пытаются принять первоначальную длину, но поскольку их концы перепутаны в процессе валяния, а смазка в виде мыльного раствора удалена, то вышеупомянутые "замочки" их крепко держат, что и позволяет войлоку сохранять приданную в ходе валяния форму.

Вместо мыльного раствора для мокрого валяния подходит и готовое жидкое мыло.

Приступают к мокрому валянию. Делают это так: расстилают на столе пленку. На подстилку начинают выкладывать шерсть. Размер выкладки должен на 20% превышать размер готового изделия, так как шерсть в процессе валки садится. Сначала кладется основной, базовый слой, затем фон, а сверху - рисунок. Шерсть нужно укладывать тонкими прядями, внахлест, чтобы не было просветов, слои укладываются перпендикулярно друг другу.

Толщина слоя шерсти на всех участках должна быть одинаковой. Опять же, из-за усадки толщина уложенной шерсти должна быть в 3-4 раза больше толщины предполагаемого полотна.

Когда шерсть разложена, аккуратно смачивают ее из пульверизатора, чтобы не сдвинуть узор. Затем мокрая шерсть накрывается сеткой и смачивается мыльным раствором или жидким мылом.

Теперь можно начинать валять. Техника мокрого валяния очень проста: нужно всего лишь тереть полотно руками в разных направлениях. Если надеть целлофановые перчатки - руки будут легче скользить. Необходимо следить, чтобы шерсть постоянно была пропитана достаточным количеством мыльного раствора. Сколько нужно тереть? Говорят, в мокром валянии есть золотое правило ста раз - если прогладить каждый участок полотна сто раз, то шерсть сваляется. Если сетка отходит от полотна, а шерсть не смещается - можно аккуратно снимать сетку, переворачивать полотно и валять его с изнаночной стороны. Если полотно было хорошо промочено, то можно продолжать валять его без сетки.

Проверить готовность войлока можно, аккуратно потянув шерсть вверх. Если изделие свалялось, то отделяться будут отдельные полоски, а не целые пряди. Когда закончено валяние, необходимо сполоснуть изделие теплой водой, чтобы вымыть излишки мыльного раствора. От слишком холодной или слишком горячей воды изделие может потерять форму и дать усадку. Выкручивать готовое полотно тоже не стоит, лучше положить его на решетку и дать стечь.

Таким образом, изготавливаются и плоские войлочные изделия (ковры, панно, картины, ткани для одежды), и полуобъемные войлочные изделия, изготавливаемые с применением плоских форм-макетов (очёчники, сумки, обувь и т.п.), и войлочные оболочки для изделий, подлежащих наполнению набивочным материалом, когда для создания оболочки применяются объемные макеты (игрушки, сувениры). Эта техника великолепно подходит для создания украшений, обуви, одежды и предметов интерьера.

Для **сухого валяния** (needle felting) нужны будут только поролоновая губка (или щетка-мат), специальные иглы для валяния и, конечно, качественная шерсть. Сухое валяние – уплотнение комочков шерсти с помощью специальных игл. Эта техника напоминает лепку. Этот способ называют также фильцеванием (от англ. felting, нем. filzen). Он подразумевает перемешивание волокон шерсти с помощью фильцевальной иглы, которая имеет специальные, сделанные под небольшим наклоном, насечки. Когда такая игла проходит сквозь слой шерсти, она увлекает за собой попавшие в насечки волоски. Несложно представить, что при многократном прокалывании комка шерсти волокна переплетутся требуемым образом и получится войлочное изделие. Фильцеванием пользуются для нанесения рисунка на ткань и, особенно этот способ незаменим, для создания войлочных изделий сложной формы, например таких, как игрушки, в том числе и коллекционные, а так же куклы, украшения.

Кроме того, иногда применяют комбинированную технику, используя возможности валяния и **«по-мокрому»**, и **«по-сухому»**. В процессе валяния объем комочка уменьшается в 3-5 раз, в зависимости от желаемой плотности готового изделия.

«Шерстяная акварель» или живопись шерстью – один из видов современного искусства, подразумевающий использование шерстяных волокон для изображения выбранного рисунка на полотне. Данный метод заключается в послойном выкладывании прядей шерсти по заранее подготовленному рисунку на основу.

Технология пошагового выполнения картины такова:

Для начала необходимо разобраться, из чего состоит готовая картина. Ее основные составляющие части: задник – для него используется толстый картон. Также картина состоит из подложки – в роли нее выступает флизелин, слоя шерсти и стекла.

Последний материал используется, чтобы картина была законченной, и ее можно было повесить на стену или подарить.

1 этап. Разбираем раму. На оргалит (ДВП) накладываем подложку - флизелин. Он призван "удерживать" на себе волокна шерсти. Рабочая поверхность готова!

2 этап. На подготовленную поверхность выкладываем сливер (неокрашенную, невыбеленную шерсть), равномерно заполняя всю площадь в любом направлении. При этом вытягиваем волокна из шерстяной ленты в виде широких тонких прядей. Этот этап необходим для формирования слоя-основы картины, а также для того, чтобы "почувствовать" шерсть.

3 этап. Работа над сюжетом картины.

1. Выкладываем фон, начиная с заднего плана картины,
2. Выкладываем крупные элементы
3. Прорисовываем и оформляем мелкие детали

Работая над картиной, используем следующие методы:

- «Вытягивание шерсти» - вытягиваем из гребенной ленты, которую держим в одной руке, пальцами другой руки волокна шерсти, образующие тонкие пряди.

- «Щипание» - берем в одну руку гребенную ленту нужного нам цвета, при этом берется именно сгиб ленты; пальцами другой руки мы частыми быстрыми движениями щипаем поверхностные волоски ленты. В руках образуется пушистый комочек, который мы и выкладываем на рабочую поверхность. Этот метод используется для плавности перехода одного цвета в другой.

- «Смешивание цветов» - плавная растяжка цвета. Она удаётся при взаимном перекрывании слоёв шерсти разного цвета. Чем "прозрачнее" мы будем отрывать прядки, тем легче добиться перетекания цвета.

Направление выкладывания прядей таково: большие объёмы - обычно по горизонтали или вертикали, детали помельче - в зависимости от их форм.

Для мелких деталей шерсть удобно нарезать, а получившиеся кусочки брать и выкладывать на картину пинцетом.

Смешивать цвета перекрыванием удобно для больших объёмов, а при изображении мелочей бывает необходим готовый цвет. Его можно получить, если сложить вместе несколько разноцветных тонких прядей, а потом получившуюся общую прядку растягивать в стороны до разрыва, сложить половинки и опять - до разрыва. Несколько таких движений и необходимую по размеру часть этой пряди можно пускать на картину.

Для получения объёма необходимо изображать тени, или блики; выкладывая картину, оттенять части предметов подходящим по этому случаю цветом шерсти.

4 этап. Прижимаем картину стеклом, обрезаем ножницами выступающую за его пределы шерсть и завершаем оформление рамкой.

При любом способе валяния нужна шерсть. Поэтому рассмотрим ее виды немного подробнее.

Виды шерсти:

Для валяния используется любая натуральная шерсть. Чаще всего овечья разных видов и верблюжья. Так же подходит шерсть и других животных.

Грубая (валеничная) овечья шерсть: светлая и темная. Для валяния игрушек и изделий в этническом стиле.

Сливер: расчесанная овечья шерсть, без остевых волосков. Это более дешевый материал, часто используется в целях экономии шерсти. Из неё изготавливается основа, поверх которой уже выкладывается декоративный слой из цветной шерсти.

Очес: мелкие волоски с овечьей шерсти. Используется для изготовления фетра, как подложка при изготовлении ковриков, а так же для набивки шитых игрушек.

Выбеленка: расчесанная, вытянутая и выбеленная овечья шерсть. Используется для как поверхностная, для создания светлого фона и для

домашнего крашения. Часто ее выбирают при отсутствии нужного цвета т.к. она легко окрашивается.

Верблюжка: расчесанная шерсть верблюда. Используется для валяния игрушек и др. изделий без использования шерсти-основы.

Полутонкая овечья шерсть: используется для декора и отделки изделий.

Ангора или мохер: шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для декора и отделки изделий.

Меринос: полутонкая овечья шерсть. Используется так же, как и ангора.

Иглы для фильцевания.

Иголки для объемного валяния изготавливаются из закаленной стали. Поэтому они обладают достаточной упругостью и не гнутся во время работы. При втыкании иголки в шерсть, насечки в нижней её части зацепляют волокна и проталкивают их в нижние слои, посредством чего происходит спутывание. Таким образом достигается эффект валяния. Иглы для фильцевания бывают разные и предназначены для разных этапов работы.

С **удлиненным лезвием**, подходят для начала: более грубые, они легко справляются даже с шерстью, содержащей остевой волос.

Более **короткие и тонкие** - для завершения работы: изделия становятся гладкими и приобретают законченный вид.

Основное правило работы с иглой: выводить ее из изделия нужно под тем же углом, что и вводить. В противном случае волокна будут хуже переплетаться, а лезвие иглы может погнуться или ее острие сломается. Удары иглой наносятся под прямым углом к поверхности и лишь иногда под более острым, в зависимости от задачи. Форма сечения иглолок для валяния бывает двух видов - треугольная и звездчатая.

Разновидности иголок:

№19 треугольные: для тяжелой работы с грубой шерстью и растительными волокнами.

№36 треугольные: для основной работы с грубой шерстью.

№38 звездчатые: для валяния плоских деталей (ушек, плавничков, хвостиков), создания рельефов.

№40 треугольные: для тонких шерстяных волокон, мелких деталей.

№36 корончатые: для вваливания волос в голову игрушек, приваливания пятнышек и полосочек.

№38 корончатые: для вваливания волос в голову игрушек, приваливания пятнышек и полосочек, более тонкие чем 36 №, но чаще ломающиеся.

№50 с длинным лезвием: используются при проработке мест излома формы: изгиба бедра, поворота шеи, сгиба локтя и т.д. Везде, где силуэт фигуры ломается или изгибается надо пройтись длинными иглами, направляя их под разными углами. Благодаря такой обработке объемные детали, например, стопы или ладошки, уплотнятся изнутри.

№60 или №70 с длинным лезвием: для первоначального заваливание объёма. Когда игла в процессе работы начнет пробивать мохер с сильным напряжением, а лезвие — угрожающе изгибаться, необходимо перейти на более тонкие иглы №50.

На последнем этапе используется самая тонкая игла **№ 45**, с коротким лезвием. С ее помощью поверхность выравнивается, заглаживается и уплотняется.

Помимо размера иглы различаются длиной лезвия: иглы с удлиненным лезвием — №70, №50, иглы с коротким лезвием — №90, №75, №60, №45. Для работы с иглами используют специальные ручки для этих игл. Они бывают на одну, две, четыре и шесть игл. Ручки для нескольких игл удобны при работе с большими поверхностями т.к. увеличивается производительность работы.

В руках комочки шерсти держать неудобно да и не безопасно. Поэтому для фильцевания хорошо использовать щетку-мат или специальный поролоновый коврик.

Текстильная глина - так часто называют шерсть: ведь войлок получается из шерсти: верблюжьей, овечьей, козьей. Он годится не только для экспериментов модельеров, гораздо шире возможности этого уникального материала раскрываются в условиях самостоятельного творчества. Сегодня один из самых старых, традиционных материалов вновь обретает актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям и на современных машинах находит применение при изготовлении обуви и шитья одежды. Современные дизайнеры одежды, аксессуаров, игрушек с большим интересом обратились в последнее время к войлоку, дающему огромные возможности для создания креативных и практичных предметов. Многие работают в «горячей» технике, но самое широкое распространение получил «холодный» способ как многогранный, но доступный вид рукоделия. В англоязычных странах он носит название «фелт» (felt), в переводе означающем «шерсть», в немецком, более известном у нас, варианте — «фильц-надель», образованном сочетанием слов «шерсть» (filz) и «игла» (nadel), хотя в России оба этих термина с успехом заменяет старое доброе русское слово «валяние». Профессиональные дизайнеры используют его как элемент декора. Но и любители этого хобби вполне самостоятельно творят как аксессуары, так и ювелирные украшения. Они любят валять игрушки как в виде самостоятельных изделиях, так и в виде небольших украшений. Фильцеванием можно быстро украсить поднадоевшие рукавички и другие предметы гардероба или создать совершенно фантастический цветок для украшения интерьера или одежды.

Словарь терминов.

Ангора или мохер - (шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском. Используется для декора и отделки изделий);

Валяние - валка, процесс изготовления шерстяных изделий (войлока, валяной обуви, фетра, сукна) путём сцепления и переплетения между собой волокон шерсти.

Войлок - плотный материал из валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют различную толщину.

Выбеленка - (чес овечьей шерсти, вытянутая и выбеленная, используется в качестве светлого тона, и для домашнего окрашивания);

Гребенная лента, или топс - это расчесанная шерсть, в которой все волокна вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Бывает разных цветов.

Меринос - порода тонкорунных овец, наибольшее поголовье которых находится в Австралии. Мериносы отличаются от остальных пород овец высоким качеством, они состоят из тонких (15-25мк) мягких пуховых волокон.

Мокрое валяние шерсти - способ сваливания непряденой шерсти в войлочное полотно, с помощью воды, мыла (мыльный раствор) силы трения и температуры. Мокрое валяние незаменимо при создании шарфов, шапок, одежды, сумок, украшений.

Непсы - комочки шерсти. Шаровидные утолщения, придающие фасонной пряже характерный эффект шероховатости. В войлоковальнии используются для получения фактурной поверхности.

Нуновойлок (нунофелтинг) — это одна из техник мокрого валяния, которая заключается в приваливании непряденой шерсти к ткани, чаще всего шелковой. На непряденую натуральную шерсть раскладывается шелк (или другая ткань), которая в процессе валяния приваливается и образует текстурную поверхность. Полученную ткань используют при изготовлении одежды, шарфов и аксессуаров.

Ость, остево́й волос - грубые длинные волокна.

Очес - мелкие или крупные короткие волокна, оставшиеся после расчесывания шерсти в гребенную ленту. Используется как основа для изделий. Выпускается разных цветов.

Полутонкая шерсть - шерсть, состоящая из пуховых волокон или переходного ворса (средняя тони́на 25-40мкм).

Префельт - лёгкое иглопробивное полотно из натуральной шерсти. Благодаря своей равномерности и тонкости, используется для изготовления валяной одежды и аксессуаров.

Литература и источники:

1. <http://www.livemaster.ru/>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
3. <http://inhandmade.ru/vojlokovalyanie/istoriya-vojloka.html>
4. <http://www.happy-giraffe.ru/>