

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД

(вариант для девочек)

Учебник для учащихся 8 класса
уровня основного среднего образования

Условные обозначения

– цель обучения

– подумай и ответь!

– исследовательская работа

– проектируй! Создавай!

– индивидуальная работа

– электронные материалы

– групповая работа

– проверь и подведи итоги

– задание о национальных ценностях

– аудио и видеоматериалы

ВВЕДЕНИЕ

Дорогие учащиеся!

Учебник, который находится перед вами, – это путешествие в уникальный мир, где переплетаются мода и мастерство, традиция и современные технологии. В этом году вы ознакомитесь не только с рукоделием, но и поймете смысл и значение национального искусства, сможете изучить различные направления декоративно-прикладного искусства и современные технологии.

В процессе обучения, опираясь на традиционное искусство и культурные ценности казахского народа, вы освоите методы и приемы изготовления различных изделий. Работа с различными материалами и выполнение художественных работ, таких как плетение, ткачество и декорирование, способствуют развитию практических навыков и творческих способностей обучающихся.

Сегодня благодаря технологиям искусственного интеллекта возможности обновления и переосмысления традиционного искусства в современном формате с каждым днем расширяются, что является важным и значимым преимуществом данного направления.

В разделе «Декоративно-прикладное искусство» вы освоите различные техники рукоделия, включая традиционное ткачество, декорирование, работу с природными и искусственными материалами.

В разделе «Дизайн и технология» вы изучите швейные материалы и фурнитуру, определите их особенности и области применения. Ознакомьтесь с приемами декоративного оформления в этностиле и с национальными орнаментами, научитесь использовать их в собственных творческих проектах. Используя различные материалы и конструкции, вы создадите авторское изделие по собственным чертежам и плану. Результаты своих работ вы сможете представить на онлайн-платформе, продемонстрировав свои идеи и мастерство широкой аудитории.

Раздел «Культура дома» поможет понять роль искусства и ремесел в повседневной жизни. Вы научитесь создавать изделия для быта, оформлять интерьер, разрабатывать элементы для хозяйственных нужд, сочетая эстетику и практичность.

Уроки труда – это не только обучение техническим навыкам, но и формирование жизненно важных умений. Создание изделий, которые можно использовать в быту, изготовление элементов, приспособленных к хозяйственным нуждам, моделирование и украшение одежды – все это развивает вашу самостоятельность и практические навыки.

Полученные в процессе труда знания помогут вам в будущем определиться с выбором профессии.

Желаем вам успешно и ответственно осваивать содержание учебника и выполнять все задания.

Авторы

РАЗДЕЛ I

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В результате освоения раздела вы:

- ❧ расширите свои знания об истории развития декоративно-прикладного искусства;
- ❧ ознакомитесь с композиционными особенностями орнаментов в казахском народном рукоделии и видами народного творчества;
- ❧ продемонстрируете правильность и креативность собственных решений, проявите свои творческие способности;
- ❧ на основе освоенного материала выполните творческие работы;
- ❧ при изготовлении изделия определите последовательность его выполнения, выберите эффективные методы и составите графические и технологические документы;
- ❧ в процессе творческой работы будете использовать элементы, присущие национальной культуре казахского народа;
- ❧ сможете развить навыки анализа и оценки собственных и чужих работ;
- ❧ будете творчески применять казахские национальные мотивы, работать с материалами, такими как ши и шерсть;
- ❧ представите свои произведения на онлайн-платформе, показав собственные идеи и мастерство широкой аудитории.

§1.

История, виды, материалы, оборудование для плетения ши

Сегодня на уроке:

- изучив один из видов казахского национального декоративно-прикладного искусства – плетение ши, его историю и разновидности, вы создадите небольшую презентацию (или видеоролик), в которой представите свою творческую идею с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Казахские национальные декоративно-прикладные изделия – это часть богатого культурного наследия нашего народа.

Главная особенность народного прикладного искусства заключается в его тесной связи с жизнью и гармонией с природой.

Традиционное казахское рукоделие на протяжении веков передавалось из поколения в поколение и несмотря на изменения в соответствии с требованиями времени, сохранило свое культурное значение. Разнообразные национальные изделия играли большую роль в повседневной жизни, быту, праздниках и обрядах казахского народа. Среди них особое место занимают плетение ши и валяние войлока.

Плетение ши – одно из древнейших традиционных ремёсел казахского народа (рис. 1). Его история богата и уходит глубоко в прошлое, а значение в быту и культуре казахов всегда было особенным.

Рис. 1. Плетение ши

В зависимости от назначения тканые изделия из ши делятся на три основных вида: ақ ши (рис. 2), орама ши (рис. 3) и шым ши (рис. 4).

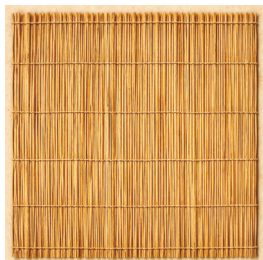

Рис. 2. Ақ ши

Рис. 3. Шым ши

Рис. 4. Орама ши

Ақ ши, в свою очередь, делится на: өре ши – предназначается для раскладывания и сушки курта и сыра, шабақ ши – используется при валянии войлока для расстилания шерсти, жай ши – простое плетение для бытовых нужд.

Орама ши с цветными орнаментами вставляли между стенками юрты – кереге и туырлыком – войлочным покрытием юрты, а также закрывали дверной проем летом. Такие тканые полотна украшали внутреннее убранство юрты, придавая ей особый вид. Недаром в народе говорили: *«Если ши без узоров – дом без красоты; если девушка не носит красной одежды – нет у нее украшения»*.

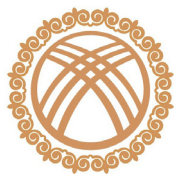
Искусство плетения ши складывалось на протяжении многих веков и занимало важное место в повседневной жизни казахского народа. В настоящее время плетение ши в основном сохраняется как национальное ремесло и предоставляет возможность для создания новых произведений искусства.

Его экологическая чистота, долговечность и художественные особенности делают его ценным и востребованным материалом и в наши дни.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Ши не воспламеняется быстро и сдерживает распространение огня, поэтому в древности его использовали и как противопожарную преграду.

В настоящее время с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создаются трехмерные модели древних изделий из ши, которые демонстрируются на виртуальных выставках. Это дает молодому поколению возможность по-новому ознакомиться с национальным искусством.

Развитие труда и творчества через плетение ши

Плетение ши – важный вид ремесел, сочетающий в себе национальные традиции и современные знания. Это искусство развивает творческие способности детей и позволяет создавать красивые и полезные вещи своими руками. Каждое изделие ши помогает формировать новый взгляд на жизнь, развивает вкус, внимательность и трудолюбие. Работа с ши дает уверенность и энергию для развития не только мастерства, но и жизненного призвания. Этот процесс помогает девушкам развивать личные качества и ценности, которые будут необходимы им в дальнейшем.

Подумайте!

Перечислите преимущества и возможные недостатки изделий из ши.

Ши – это травянистое растение из семейства злаковых (рис. 5). Его высота составляет 50–220 см, стебель многочисленный, прочный, с обеих сторон гладкий, растет прямо, окраска темно-зеленая, у основания образует дернину из старых листьев. Листья длинные, узкие (шириной 2–3 мм), очень жёсткие. Метелка узкая, длиной 15–50 см; колоски длиной 5–6 мм, белого или светло-фиолетового цвета. Цветет и плодоносит в мае-июле.

Рис. 5. Ши

1. Есть ли в вашем доме изделия, сделанные из ши?
 2. Исследуйте, где чаще всего используются изделия из ши?
- Дайте описание этому изделию из ши.
Обсудите его со своими одноклассниками.

Искусство плетения ши со временем развилось как декоративно-прикладное творчество (рис. 6). Из ши изготавливались различные декоративные изделия и предметы быта.

Каждая творческая работа реализуется с использованием новых технологий и источников информации, тем самым поднимаясь на новый уровень.

Рис. 6. Искусство плетения из ши

1-я группа. Изучите историю и виды плетения ши.

1. Соберите информацию об истории плетения ши из выбранных вами источников (книг, энциклопедий, Интернета).
2. На основе собранных данных создайте короткий видеоролик или презентацию, используя информационные технологии (например, Canva, PowerPoint, CupCut или GoogleSlides).

2-я группа. Описание материалов и видов плетения ши.

1. Исследуйте и опишите виды плетения ши и используемые материалы.
2. На основе собранной информации создайте инфографику с помощью современных графических инструментов (Canva, Piktochart, PowerPoint).
3. Инфографика должна включать следующие данные:
 - Виды плетения ши.
 - Используемые материалы.
 - Особенности (историческое и культурное значение).
 - Современное применение.

Рис 7.

Растение ши встречается в степных и полупустынных районах Казахстана, на склонах горных регионов, вблизи водоемов. Поэтому казахский народ приступает к сбору и подготовке ши летом и осенью. Прямые и прочные стебли ши обычно выдергивают и сушат осенью. После сушки с них снимают кору и подготавливают к плетению. Для плетения ши заранее готовят нити основы, а также устанавливают станок в тени. Для плетения ши используют простой станок: в землю на определенном расстоянии вкапывают два деревянных кола с развилками, на которые кладут поперечное бревно. Такой станок устанавливают внутри юрты или под навесом. Высота поперечного бревна должна быть 120–130 см, чтобы было удобно работать стоя. Поскольку это долгий и требующий аккуратности процесс, основу натягивают на дерево в 6–7 местах, чередуя ши при плетении. Нити ши скручивают, в них помещают камень. Камень тянет нити вниз, обеспечивая их натяжение. Чем туже натянуты нити, тем качественнее получается плетение ши. Нить-основа, подвешенная к раме, должна быть в два раза длиннее, чем длина самого ши. При

Рис. 7.

плетении ши для предотвращения неравномерной толщины краёв изделия при обмотке необходимо регулярно чередовать и менять местами комлевые и верхушечные (с кисточкой) части стеблей. Если основания стеблей будут направлены только в одну сторону, изделие будет деформировано и низкого качества.

1. Когда у казахского народа появилось плетение ши?
2. Можно ли выполнять работы по плетению ши дома?

Сегодня на уроке:

- Используя различные средства и графики, вы определите последовательность и эффективный способ изготовления выбранного изделия, разработаете по нему графические и технологические документы (чертеж, план, описание) и представите свою творческую работу.

Графические приёмы в творческом процессе позволяют заранее представить внешний вид и конструкцию изделия. Эскиз изделия из шп выводится на бумаге, где планируются орнамент и размеры (рис. 8). Готовый эскиз используется как основной образец при изготовлении изделия.

Применение графических приемов

В процессе проектирования изделий декоративно-прикладного искусства применяются различные графические методы и приёмы.

Графический метод – это способ изображения и анализа формы изделия (например, эскизирование, орнаментальное проектирование, построение схем).

Графический прием – это конкретный способ выполнения изображения (линия, пятно, симметрия, ритм, повтор, масштабирование элементов), применяемый в рамках выбранного метода.

Одним из основных графических методов является эскизирование.

Эскиз (sketch) – это первоначальный графический чертеж изделия, выполняемый от руки в свободной форме. Эскиз предназначен для передачи общего замысла изделия: его формы, пропорций, композиции, ха-

Рис. 8. Орнаменты

рактера декоративного оформления и взаимного расположения элементов. В эскизе передаются пропорциональные соотношения элементов изображения.

При проектировании орнамента для изделия из ши на этапе эскиза определяется композиция узора, его ритм и симметрия. Отдельные элементы орнамента прорисовываются на бумаге и используются для изготовления шаблонов, которые позволяют многократно и точно переносить узор на материал в процессе изготовления изделия (рис. 9).

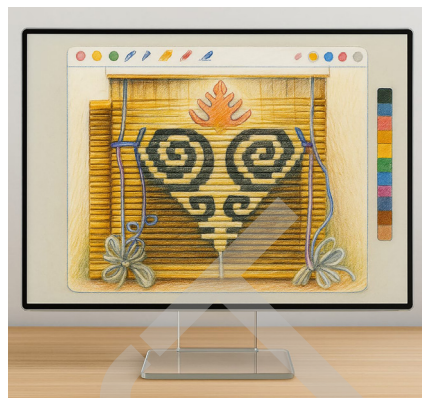

Рис. 9. Ши

Геометрические приёмы помогают правильно размещать орнаменты. Соблюдение симметрии, пропорций и масштаба обеспечивает художественную гармонию изделия. Геометрические формы повышают точность эскиза. С помощью компьютерных программ создаются 2D и 3D модели изделий из ши. Этот метод позволяет заранее увидеть форму, цвет и орнамент изделия и усовершенствовать проект.

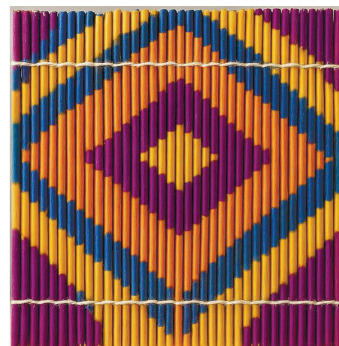
1. Сравните узоры, изображённые на рисунке 10. Какие виды орнаментов использовал казахский народ в изделиях, сделанных из ши? Каково их значение? Как вы думаете, что означает орнамент «Қос көгершін» (пара голубей)?
2. Какие материалы и инструменты использовали мастера для изготовления этих изделий?

Қошқар мүйіз –
бараның роға

Қос көгершін –
пара голубей

Геометрический узор

Рис. 10. Декоративные изделия, плетенные из ши

Планирование творческой работы – это основной процесс, который направляет мастеров на эффективное использование времени. При освоении искусства плетения ши прежде всего необходимо определить цели и задачи.

В ходе творческой работы нужно систематически планировать все этапы.

Например:

- Выбор и подготовка стеблей ши.
- Создание рисунков орнаментов.
- Выбор метода плетения ши.
- Сборка изделия, его украшение или дополнение декоративными элементами.

1. Придумай свое изделие и нарисуй в тетради, используя вышеперечисленные методы и приемы.
2. Какие национальные ценности можно отразить через изображение изделий из ши?
3. Составь индивидуальную технологическую карту.

Выберите одну из платформ искусственного интеллекта (ИИ) или используйте ту, которую предложил учитель, и составьте технологическую карту для своего изделия (*таблица 2*).

В технологической карте нужно указать:

- последовательность этапов изготовления изделия;
- материалы, которые будут использоваться;
- инструменты и оборудование;
- правила безопасности;
- наиболее эффективные способы выполнения работы.

StableDiffusionWeb – визуализация идеи, создание эскиза.

Особенности ИИ:

- ИИ рассчитывает симметрию и пропорции орнаментов.
- С помощью специальных алгоритмов можно исправлять ошибки орнамента и масштабировать его корректно.
- Если задать команду «Размести казахский орнамент симметрично», ИИ выполнит это автоматически.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Выражение «ши деммен шығады» (буквально – «ши рождается с дыханием») широко распространено среди мастеров. Это значит, что плетение ши совершается в такт дыханию.

Плетение ши требует устойчивого дыхания, ровного ритма – как в музыке, – а также гибкости пальцев и силы рук.

По ритму узора можно определить, кто мастер, – это как личная подпись художника.

Для изготовления большого циновочного полотна из ши требуется от 3000 до 4000 стеблей растения. Это коллективная работа, объединяющая семью и соседей.

Ши – растение, гармонично сочетающееся с экологическими условиями и тесно связанное с подземными водами (рис. 11). Казахи верили, что если ши растет поблизости, значит, грунтовые воды находятся неглубоко. Кроме того, это особое растение помогает определить экологическое состояние местности.

Рис. 11. Сбор ши

Таблица 1

Инструкционная карта. Технология плетения ши

№	Содержание работы	Необходимые инструменты и оборудование
1.	Берём и подготавливаем сразу четыре стебля ши	Ши
2.	Четыре стебля ши укладываются слоями и перекрёстно обвязываются скрученной нитью крест накрест. Такая конструкция выполняет роль основы рамы, обеспечивая прочность и стабильность изделия при дальнейшем плетении.	Ши, приспособление (рама), нить основы, грузовые камни
3.	Часть «крыло мухи» (шыбын қанат) плетём белым ши длиной примерно 20 см. Каждый стебель ши укладываем по одному на белағаш, затем переплетаем, меняя нити, привязанные к камням.	Ши, приспособление (рама), нить основы, грузовые камни
4.	Стебли ши размечаем карандашом по границам цветовых участков, показанных на рисунке.	Карандаш, ши
5.	При переходе с нити одного цвета на нить другого цвета обмотку выполняем очень аккуратно, не выводя конец нити наружу, нанося примерно 1 см клея.	Клей, нить и ши
6.	Следующий стебель ши при обмотке постоянно чередуют, меняя местами комлевую и верхушечную (с кисточкой) стороны.	Ши.
7.	Таким образом обмотка и плетение выполняют повторно.	Нить, клей, ши, ножницы и т.д.

Таблица 1

Этапы составления технологической карты

№	Этапы	Ход работы
1	Создание эскиза	
2	Изготовление шаблона	
3	Подготовка необходимых инструментов и материалов	
4	Соблюдение правил техники безопасности	
5	Украшение изделия	

Оцените работы, выполненные вашими одноклассниками.

Какие элементы получились удачно, а каким требуется доработка?

Сделайте краткое заключение по своим технологическим картам.

§3. Творческая работа

Сегодня на уроке:

- самостоятельно выберите и будете сочетать различные технологии и художественные материалы, создавая творческое изделие (проект) с элементами казахской национальной культуры; в процессе работы будете соблюдать правила безопасности и объяснять их значение.

Творческий процесс плетения ши – это возможность выразить внутренние чувства, идеи и национальную культуру с помощью художественных средств. В ходе этой работы мастер, выбирая различные материалы, орнаменты и цвета, воплощает свои замыслы в реальность.

Орнамент в плетении ши – это художественное средство, обладающее культурным значением и символизмом (рис. 12).

Например, такие казахские узоры, как «қайнар» (родник), «жұлдыз» (звезда), «құс жолы» (Млечный путь), выражают отношение к быту и природе.

Мастер, применяя эти орнаменты в своем творчестве, придает изделию особый смысл.

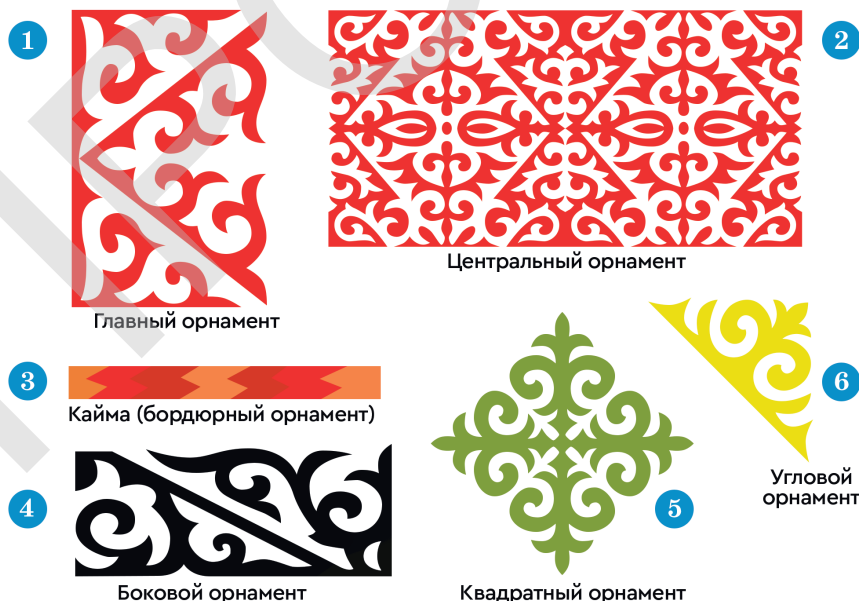

Рис. 12. Виды орнаментов

Изучите основные факторы, которые делают творческую работу эффективной и качественной при использовании различных технологий и сочетаний материалов.

Через программы ИИ (например, MidJourney, DALL·E, Stable Diffusion) изобразите традиционные казахские орнаменты в современном стиле.

Каждый цвет, применяемый в плетении ши, имеет свое значение. Например, красный цвет символизирует смелость и силу, синий – спокойствие и мир, а зеленый – гармонию с природой (рис. 13).

Для изготовления изделий из ши выбирают только натуральные материалы. Поскольку стебли ши и нити являются природными, они безопасны для здоровья человека и отличаются долговечностью.

Используя элементы плетения ши, создайте свою собственную композицию.

Инструкция:

- продумайте свою идею (определите, какое изделие вы будете изготавливать);
- выполните эскиз (подберите вид орнамента и цветовое сочетание);
- изготовьте изделие из выбранного материала;
- в процессе работы соблюдайте правила техники безопасности;
- представьте и защитите готовую работу (объясните примененную технологию).

Рис. 13

Рис. 14. Творческие работы М. Р. Сулейменовой

Рис. 15. Творческая работа М. М. Тастемировой

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Образец выполнения творческой работы

1-й этап. Материалы и инструменты: деревянный подрамник формата А4, ши (шпакли), разноцветная пряжа, ножницы, карандаш, горячий клей.

1-й этап

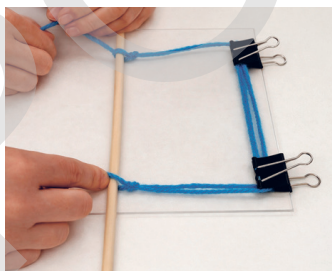
2-й этап. После подготовки необходимых материалов и выполнения эскизов с помощью ИИ их необходимо проверить и, при необходимости, внести исправления.

3-й этап. На специальную рамку А4 натяните нити так, чтобы расстояние было 15 см.

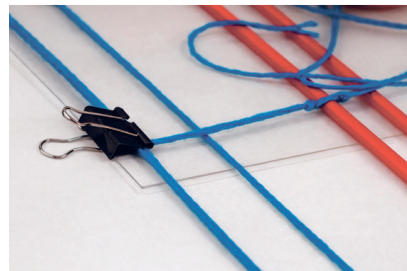
4-й этап. Каждую шпакку обматывайте текстильной нитью по эскизу, приклейте край горячим клеем.

2-й этап

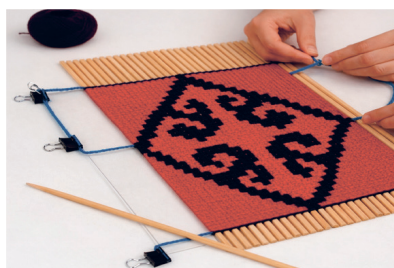
3-й этап

4-й этап

5-й этап

6-й этап

7-й этап

5-й этап. Перед тем, как обернуть шпажку нитью, пометьте ее место карандашом.

6-й этап. Отрегулируйте свернутые нитью шпажки по шаблону эскиза.

7-й этап. Готовое изделие украсьте и подготовьте к выставке.

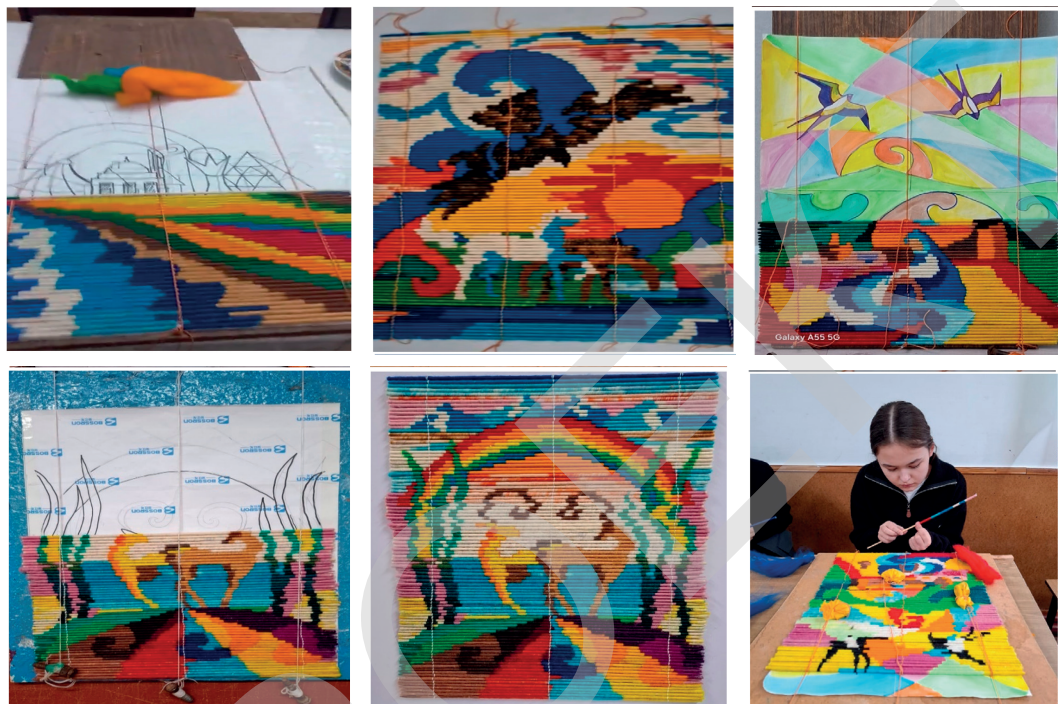

Рис. 16. Творческие работы С. А. Беккулиевой

1. С какими трудностями вы столкнулись при изготовлении изделия?
2. Какие нити следует выбирать при плетении ши?
3. Почему при заготовке ши используются только природные материалы?
4. Как использование природных материалов связано с современными экологическими проблемами?

§4.

Способы валяния войлока, виды орнаментов

Сегодня на уроке:

- изучите виды валяния войлока и используемые материалы, будете развивать свою творческую идею и представлять её с использованием информационно-коммуникативных технологий (презентация, инфографика).

Рис. 17. Изделия из войлока

СРАВНИ! ПРОАНАЛИЗИРУЙ! ВЫСКАЖИ МНЕНИЕ!

1. Рассмотрите копии картин (рис. 17). К каким произведениям они относятся?
2. Какими способами изготовлены изделия?
3. Восстановите изделия в 3D-формате **Masterpiece X**, чтобы дать возможность виртуально просматривать войлочные изделия.

Валяние войлока – один из важных видов традиционного прикладного искусства казахского народа.

Войлок – это изделие, плотно и густо свалянное из остриженной овечьей шерсти, используемое в быту.

В жизни кочевого народа войлок занимал особое место. На территории Казахстана он был известен еще в I тысячелетии до н. э. у кочевых племен. Среди предметов, найденных в курганах Ноин-Улы и Пазы-

Рис. 18. Киіз

- Натуральные волокна шерсти сцепляются друг с другом, образуя прочный слой войлока.
- Горячая вода и мыло способствуют лучшему соединению волокон.
- Этот метод используется для создания шарфов, панно, игрушек, декоративных изделий и национальной одежды из войлока.

Рис. 23. Произведения А. Ж. Жансериковой

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

История искусства валяния войлока уходит в глубь веков. Это ремесло возникло из кочевого образа жизни казахского народа, его тесной связи с природой и животноводством. Войлок издавна был одним из основных материалов, используемых для изготовления юрт, одежды, ковров и различных предметов быта.

Искусство валяния войлока является ярким выражением духовной культуры казахов. Его развитие отражает самобытный образ жизни народа, идею гармонии с природой. Используя дары природы, казахи воплощали своё творческое начало, а через искусство валяния войлока закладывали основы своей уникальной культуры.

Валяние войлока имеет и большое культурное значение. Войлочные изделия не только удовлетворяли бытовые потребности, но и выражали мировоззрение нации, ее самобытность. С помощью выбора узоров и цветов казахи изображали свою жизнь, исторические события и традиции.

Валяние войлока – неотъемлемая часть культурного наследия и истории казахского народа. Это искусство способствует развитию творческого мышления, сохранению и возрождению национальной культуры. Освоение способов валяния и соблюдение правил безопасности, а также использование ИКТ позволяют современным мастерам поднять это искусство на новый уровень и представить национальное прикладное искусство на мировой арене.

1. Почему для казахов было важно искусство валяния войлока?
2. Что вы можете сказать о качестве изделий, изготовленных из войлока?
3. Каков сейчас спрос на искусство валяния войлока? Что бы вы сделали, чтобы сохранить этот вид искусства?

Выберите одну из ИКТ-программ (PowerPoint, Google Slides или Canva) и создайте презентацию на тему: «Узоры и цвета искусства валяния войлока».

После завершения работы поделитесь презентацией со своими одноклассниками, разместив ссылку в файл в классном чате (WhatsApp/Telegram/Google Classroom) или отправив ее через школьную образовательную платформу, предварительно настроив доступ для просмотра.

Узоры, применяемые при валянии войлока, отражают культуру казахского народа, его связь с природой, а также философское восприятие жизни.

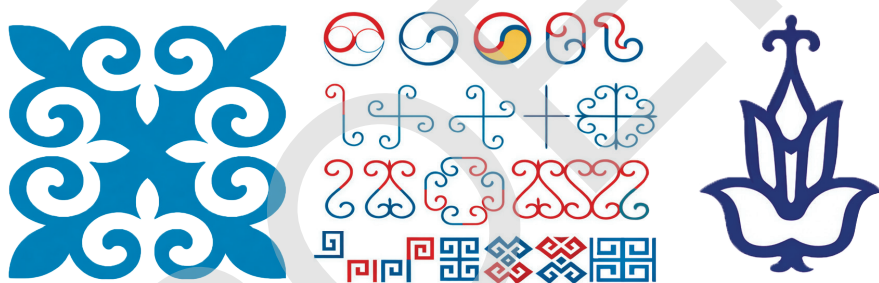

Рис. 24.

«Қошқар мүйіз» (бараньи рога) – орнамент, представляющий собой голову овцы и изогнутые в стороны рога. Он является символом силы, устойчивости и благополучия (рис. 24).

Узор, созданный с помощью кругов и линий, является отображением гармонии и баланса.

Цветочные орнаменты – это узоры, изображающие цветы и растения, которые выражают любовь к природе.

1. Придумайте идею войлочного изделия для своего проекта. Представьте ее через эскиз-генератор по рисованию ИИ.
2. Как можно связать искусство валяния войлока с цифровыми технологиями? Приведите пример.

1. В какой технике вы хотели бы изготовить изделие?
2. Какие материалы и инструменты необходимы для его изготовления?

§5. Разработка эскиза

Сегодня на уроке:

- используя полученные знания и опыт по искусству валяния войлока, вы сможете спланировать свою творческую деятельность.
- самостоятельно выбирая и применяя необходимые художественные средства (сочетание цветов, орнамент, композицию, материалы), вы создадите небольшой образец или эскиз войлочного изделия в национальном стиле.

Валяние войлока – один из древнейших видов прикладного искусства казахского народа. С помощью войлока создаются художественные изделия посредством обработки шерсти, построения композиции, использования цветовой гармонии и элементов орнамента.

Во время валяния войлока особую роль играют орнаменты: они выполняют не только декоративную функцию, но и отражают внутренний мир человека, его мировоззрение, а также национальное наследие.

Рис. 25. Работы, выполненные методом сухого валяния М. Б. Умбеталиевой

Текемет – яркое произведение традиционного прикладного искусства казахского народа. Текемет – это художественное воплощение национальной самобытности, через него проявляются мировоззрение, эстетика и трудовая культура казахского народа.

Түскиіз – это национальное украшение жилища казахского народа, предназначенное для декорирования стен комнаты.

Так как его чаще всего вешали у изголовья кровати, он получил название «түскиіз».

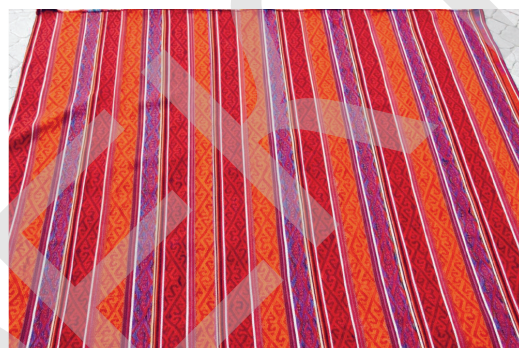
Түскиіз

Текемет

Сырмақ

Алаша

Рис. 26. Изделия из шерсти

Сырмақ – казахские ковры из войлока с орнаментом. Это изделия ручной работы с особой технологией изготовления, которые чаще всего использовались для украшения стен и пола жилища.

Алаша – традиционное бытовое ткацкое изделие казахского народа, которое в основном использовалось как коврик, стелющийся на постель. Его ткали на станке из пряжи, изготовленной из остриженной овечьей шерсти, и украшали разноцветными полосами и геометрическими узорами.

Из алаши изготавливали коврики, настенные ковры, сумки-корзины. Алаша был одним из самых часто используемых предметов в казахском быту.

1. Используя представленные выше работы, нарисуйте свой эскиз.
2. Продумайте форму изделия, элементы орнамента, сочетание цветов и его узоры.
3. Постарайтесь в своем произведении показать гармонию традиций и современности.
4. Выбери способ валяния войлока для изготовления изделия.

В искусстве валяния войлока создаются художественные изделия с использованием обработки шерсти, композиции, цветовой гармонии и элементов орнамента.

- Нарисуйте идейный эскиз.
- Предложите коллективную идею, объединенную общей концепцией (это могут быть эскизы 3–5 изделий).
- Подготовьте краткую групповую презентацию (PowerPoint, постер, коллаж). Укажите название коллекции, стиль, основу орнамента, цветовую палитру и сферу применения.

Пример выполнения творческой работы

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Начните работу с простого изделия. Следите за тем, чтобы не повредить пальцы.
2. Иглы для сухого валяния очень острые, поэтому прокалывайте осторожно, чтобы не пораниться.
3. Выполняйте работу на специальной подложке: войлоке, поролоне или плотной губке.
4. Начните валяние с иглы большего размера, затем по мере уплотнения изделия переходите на более тонкие иглы.

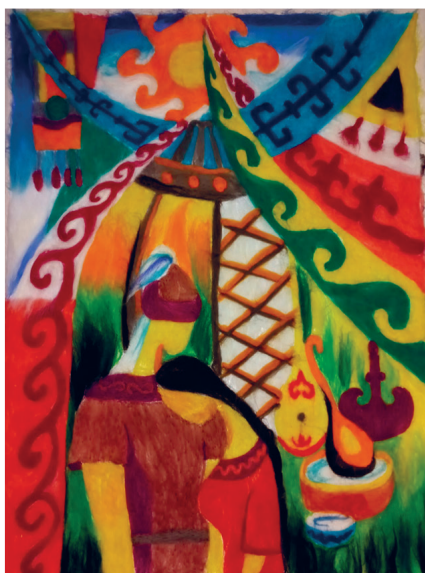

Рис. 27. Творческие работы из войлока С. А. Беккулиевой, выполненные в технике сухого валяния

Рис. 28. «Голос символов».

Работа, выполненная в технике мокрого валяния
Автор А. С. Сахова

1. Что такое эскиз и какую роль он играет в процессе изготовления изделия из войлока?
2. Какие инструменты (ИИ) и материалы использовались при подготовке эскиза?
3. Какие творческие идеи можно передать с помощью эскиза?
4. Какие преимущества мы получаем при изготовлении изделия из войлока, опираясь на эскиз?
5. Как создание эскиза помогает в творческой работе?

Сегодня на уроке:

- используя свои знания и опыт в искусстве валяния войлока, будете выбирать и комбинировать различные технологии и художественные материалы;
- создадите небольшой образец творческого изделия (панно, предмет интерьера, декоративный объект) с элементами казахской национальной культуры и будете соблюдать правила безопасности в процессе работы.

Валяние войлока является частью декоративно-прикладного искусства. Оно представляет собой не только бытовую необходимость, но и выражение художественности и творчества.

Эти этапы формируют технологическую последовательность и культуру труда в процессе творческой работы (таблица 3).

Таблица 3

Этапы технологии валяния войлока

№	Название этапа	Описание
1.	Подготовка шерсти	Выбор и очистка осенней овечьей шерсти, ее взбивание
2.	Расстилание шерсти	Равномерное раскладывание шерсти на ши
3.	Укладка шерсти	Натягивание сверху тонкого слоя белой шерсти в виде прядей
4.	Смачивание водой	Скрепление шерсти с помощью горячей воды и мыльного раствора
5.	Свертывание в рулон	Скручивание шерсти в ши и сворачивание в рулон для уплотнения
6.	Уплотнение войлока прокатыванием	Уплотнение войлока путем ручного прижатия и прокатывания свернутого материала ладонями и предплечьями
7.	Қарпу (отбивка и формовка)	Раскрывание войлока, повторное складывание, отбивание и формирование изделия с целью придания формы и равномерного уплотнения
8.	Ыспалау (натяжное уплотнение)	Уплотнение шерсти с помощью натягивания веревкой
9.	Сушка	Сушка войлока на солнце или в тени

Казахская национальная культура – это отражение глубокой истории и богатого духовного наследия. Использование этих элементов в процессе творческих работ и создания изделий развивает у учащихся национальное самосознание, эстетический вкус и творческие способности.

Орнаменты: «қошқар мүйіз», «ирек», «тумарша» – символизируют силу, защиту и гармонию.

Кроме того, из шерсти изготавливались такие бытовые изделия, как войлок, текемет, сырмақ, настенные ковры (түскііз), алаша и другие.

Рис. 29. Материалы и инструменты для сухого валяния

Рис. 30. Материалы и инструменты для мокрого валяния

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

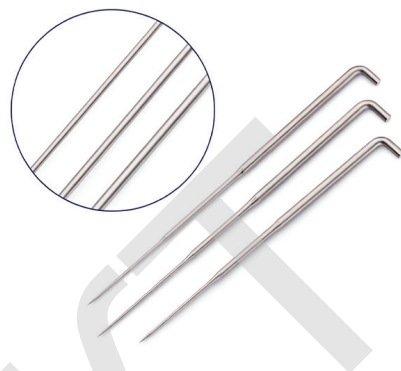

Рис. 31. Изготовление оберега «Береке»

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с фелътинговыми иглами:

1. Будьте осторожны и используйте силиконовые наперстки.
2. Храните иглы в коробочке.
3. В случае укола иглой сообщите учителю.
4. Убедитесь в целостности игл. Во время работы следите за тем, чтобы иглы не соприкасались с твердой поверхностью, не предназначенной для валяния.
5. Сломанные иглы во время работы сдавайте учителю.

СРАВНИ! ПРОАНАЛИЗИРУЙ! ВЫСКАЖИ МНЕНИЕ!

- В чём сходство и различие технологий валяния войлока и изготовления современных интерьерных изделий?
- Как бы вы оценили преимущества и недостатки изделия, сделанного из натуральной шерсти, по сравнению с изделием из синтетического материала?
- Считаете ли вы, что использование искусства валяния войлока в современном дизайне способствует сохранению национальной культуры? Почему?
- Насколько, по вашему мнению, важно сочетать традиции и инновации в дизайне войлочных изделий для интерьера?

Применение в зависимости от вида шерсти

№	Виды шерсти	Сфера применения
1.	Овечья шерсть	Войлок, одежда, одеяло, сырмақ, войлочные носки
2.	Верблюжья шерсть	Шапан, одеяло, шекпен
3.	Козья шерсть	Шарф, шаль, перчатки, носки
4.	Конский волос	Веревка, струны кобыза
5.	Птичий пух	Пуховая подушка, постель

Валяние войлока – это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Необходимо тщательно выполнять каждый этап.

Технологическая карта
Техника: сухое валяние (игольное валяние)

№	Этапы	Содержание работы	Материалы и инструменты	Результат
1	Разработка эскиза	<ul style="list-style-type: none"> Выполните орнаментальный эскиз на бумаге, определите композицию и ритм узора. Продумайте расположение элементов и цветовое решение. 	Материалы: Бумага Инструменты: Карандаш	Графический эскиз орнамента
2	Перенос эскиза на основу	<ul style="list-style-type: none"> Перенесите контуры орнамента на плотную основу (фетр или войлочную подложку). Линии выполняйте чётко, но без сильного нажима. 	Материалы: Фетр или войлочная основа Инструменты: Карандаш или исчезающий маркер	Основа с нанесённым контуром орнамента
3	Подбор и подготовка шерсти	<ul style="list-style-type: none"> Подберите шерсть нужных цветов в соответствии с эскизом. Подготовьте небольшие пряди для удобства валяния. 	Материалы: Шерсть для сухого валяния (красная, зелёная, коричневая, белая и др.) Инструменты: Ножницы	Подготовленные цветные волокна шерсти
4	Формирование фона	<ul style="list-style-type: none"> Равномерно разложите шерсть фона на основе. Закрепите шерсть вертикальными движениями иглы, не выходя за контуры. 	Материалы: Шерсть основного фона Инструменты: <ul style="list-style-type: none"> Игла для сухого валяния Подложка (поролон или щётка) 	Плотно свалянный фон изделия
5	Валяние орнаментальных элементов	<ul style="list-style-type: none"> Выложите шерсть орнамента по линиям рисунка. Последовательно валяйте элементы, формируя плавные завитки и чёткие формы. 	Материалы: Цветная шерсть для орнамента Инструменты: Игла для сухого валяния	Сформированные орнаментальные мотивы

6	Проработка объёма и фактуры	<ul style="list-style-type: none"> • Добавьте дополнительные слои шерсти для создания рельефа. • Уплотните элементы, добиваясь выразительной фактуры. 	Материалы: Шерсть дополнительных оттенков Инструменты: Тонкая игла для валяния	Объёмный орнамент с выраженной текстурой
7	Детализация и контуры	<ul style="list-style-type: none"> • Уточните края орнамента, при необходимости выделите контуры контрастной шерстью. • Удалите лишние волокна. 	Материалы: Шерсть тёмных оттенков Инструменты: • Игла для сухого валяния • Ножницы	Чёткий, аккуратный рисунок
8	Завершение и оформление	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте прочность валяния всех элементов. • При желании оформите готовое изделие в рамку или используйте как декоративное панно. 	Материалы: Рамка (по необходимости)	Готовое декоративное войлочное панно

Важность искусства валяния

Валяние – это вид искусства с глубокой историей, который внес большой вклад в сохранение и дальнейшую модернизацию родной культуры казахского народа. Это не только ремесло, но и средство духовного воспитания, передающие из поколения в поколение национальный дух и патриотизм.

Наша ответственная задача – донести историю, традиции и культуру нашей нации из поколения в поколение.

Подумайте!

Каково значение искусства валяния? Предложите пути его сохранения и развития.

Создай свои изделия по выбранным эскизам, опираясь на технологическую карту.

- Не забывай записывать последовательность выполнения.
- Рассмотрй порядок выполнения изделий из шерсти с использованием метода сухого валяния. Какие материалы и инструменты необходимы для этого?

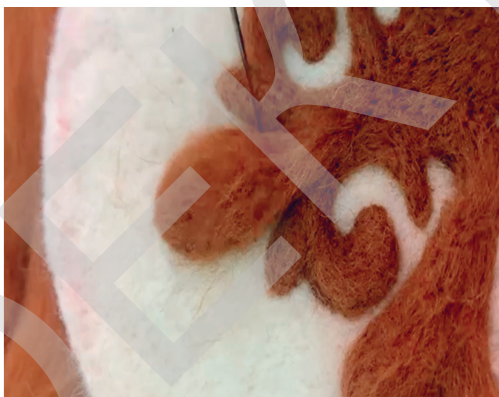

Рис. 32. Этапы валяния войлока

- Какое изделие вы выполнили?
- Что получилось успешно? С какими трудностями вы столкнулись?
- Оцените выполненные работы друг друга.

§7. Отделка готового изделия

Сегодня на уроке:

- создадите изделия из войлока, будете украшать их с использованием различных техник и современных инструментов, соблюдая правила безопасности во время работы и осознаете их важность.

Декорирование – это процесс придания изделию художественной выразительности, украшения и эстетической обработки. Этот термин также включает в себя совершенствование предмета путем изменения его формы, поверхности (фактуры), цвета, а также выполнение окантовки краев.

Окантовка – это аккуратная технологическая обработка изделия, выполняемая для придания ему законченного вида, предотвращения осыпания или деформации, а также для усиления прочности края. Она может выполняться различными способами: швом, подгибкой, тесьмой, обшивкой или другим приемом, соответствующим типу материала и характеру изделия.

При выборе материала важно учитывать его гармоничное сочетание с цветом, линиями, формой и структурой изделия.

В качестве отделочных материалов можно использовать различные предметы, такие как цветной фетр, пуговицы, бисер, ленты, разнообразную фурнитуру, кисточки и различные виды шерсти.

Схема 1

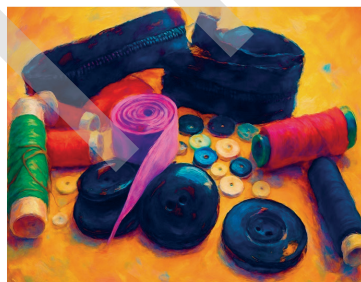
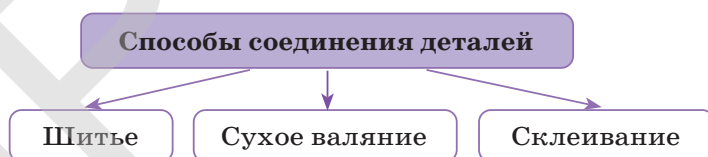

Рис. 33. Фурнитура для украшения

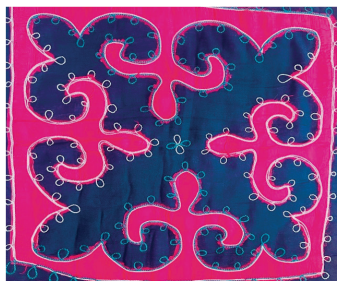

Рис. 34. Украшение изделия вышивкой

Рис. 35. Плетенные нити

Рис. 36. Цветная шерсть

Рис. 37. Бахрама

Войлок – это натуральный, теплый и гибкий материал. Украшение изделий из войлока подчеркивает их эстетическую ценность и национальную самобытность.

Метод соединения деталей изделия может зависеть от различных факторов. К этим факторам относятся:

- требования, предъявляемые к готовому изделию (например, прочность, эстетичность);
- тип соединяемых материалов (например: ткань, кожа, дерево);
- поверхностная структура (фактура);
- внешний вид изделия (дизайн).

Отделка бахромой – способ придания изделию объема, движения и этностиля за счет оформления края бахромой из нитей.

Бахрама изготавливается путем нарезки нитей одинаковой длины, их связывания и закрепления.

Виды бахромы (рис. 37):

- **Пуговичная бахрама** – в виде круглого узелка.
- **Нитевая бахрама** – свободно свисающие нити.
- **Лоскутная бахрама** – изготавливается также из кусочков ткани.

Рис. 38.

Натуральные оттенки шерсти (белый, коричневый, серый) дополняются красками, создавая контраст и гармонию.

Такие сочетания цветов, как красный + белый, синий + жёлтый, зелёный + коричневый соответствуют национальному стилю.

С помощью цветов передаются настроение и смысл.

Нанесение на изделия из шерсти сюжетных изображений: природа, сказки, сцены из национальной жизни. Этот прием придает изделию не только декоративный, но и смысловой характер.

Украшение изделий из шерсти:

- сочетает национальное искусство и современные методы;
- развивает свободу творчества и художественный вкус;
- дает возможность сформировать собственный стиль.

Рис. 39. Оберег
«Береке» М. Б. Умбеталиевой

Оцените свои работы и работы одноклассников.

- Какая идея изделия вас удивила?
- В какой работе удачно подобрано цветовое сочетание?
- Какая из этих работ наиболее практична?
- Какая работа наиболее привлекательна с эстетической точки зрения?
- Посмотрите на свою работу со стороны – что вам понравилось?

Сегодня на уроке:

- проанализируете творческие работы, используя предметные термины, и будете развивать свое творчество, представляя и защищая свою работу на онлайн-платформе.

Выставка – это мероприятие, организованное с целью ознакомления широкой публики с материальными или духовными ценностями, связанными с определенной темой.

Она проводится в различных сферах, таких как искусство, наука, техника, культура, производство, образование, туризм. Само мероприятие, а также место его проведения называются «выставкой».

В Казахстане выставочно-торговая традиция имеет глубокие исторические корни. Казахские ханы и бии организовывали торговые и ремесленные ярмарки в таких городах, расположенных на Великом Шёлковом пути, как Сауран, Отрар и Туркестан. В XIX в. особое значение приобрели крупные торговые центры, такие как Кояндынская ярмарка (в Центральном Казахстане). Эти ярмарки стали местом культурного и экономического взаимодействия казахских, русских, китайских и среднеазиатских купцов.

В наши дни современные выставочные центры Казахстана являются неотъемлемой частью социально-культурной, экономической и научной жизни общества.

Инфраструктура выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» в Астане в настоящее время служит основой для Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и крупных инновационных хабов, внося значительный вклад в экономическое и технологическое развитие страны.

Рис. 40. «В объятиях счастья»,
Автор: А. Сахова

Представьте готовую работу широкой публике. Создайте виртуальную выставочную платформу на основе ИИ (выставка, презентация и т. д.) с помощью Sora (генерация видео):

1. **Видеоролик.** Снимите поэтапно процесс валяния и смонтируйте видеоролик (валяние шерсти, смачивание водой, скручивание, раскатывание).
2. **Презентация национального искусства.** Создайте презентацию в программах PowerPoint/Canva/Google Slides, изобразив интерьер юрты, где разложены сырмак, тўскиз и алаша.
3. **Сочетание национальных ремесел и современности.** Создайте видеоролик, демонстрирующий использование изделий из войлока в современном мире моды (fashion show).

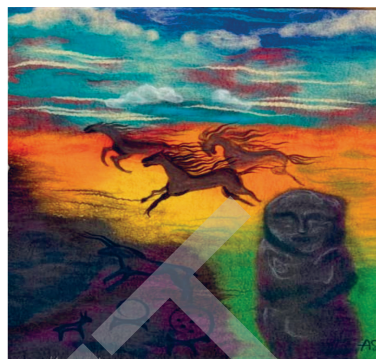

Рис. 41. «Дух предков».
Автор А. Сахова

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В истории мировых выставок немало сооружений, которые изначально возводились как временные объекты, а затем стали символами страны. Одним из таких примеров является Эйфелева башня. Она была построена к Всемирной выставке в Париже в 1889 г. Изначально после завершения выставки планировалось разобрать сооружение, однако башня завоевала любовь публики и сегодня является главным архитектурным символом Франции.

Похожая история повторилась и с павильоном «Нур-Алем» в нашей столице (рис. 43). Павильон «Нур-Алем», построенный специально для выставки ЕХРО-2017, является самым большим в мире полностью сферическим зданием. Уникальное сооружение высотой 100 м и диаметром 80 м в настоящее время функционирует как музей «Энергия будущего» и стало символом современной архитектуры нашей страны.

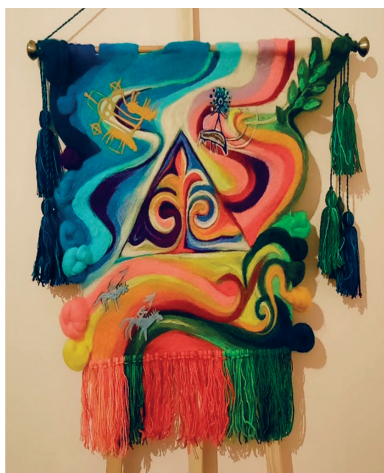

Рис. 42. «Талисман», работа из войлока, выполненная в технике сухого валяния.
Автор М. М. Тастемирова

Рис. 44. «Глазами моей бабушки», работа из войлока, выполненная в технике сухого валяния. Автор Ж. Б. Тунгишбаева

Рис. 45. Изделия из ши А. С. Беккулиевой

Анализ и защита творческой работы

1. Какова основная идея работы?
2. Соблюдена ли симметрия орнамента и композиции?
3. Какое впечатление производит изделие на зрителя?
4. Какую мысль или какое чувство автор хотел передать?
5. Есть ли у автора собственное решение или особенность?
6. Как традиционные элементы использованы по-новому?

СРАВНИ! ПРОАНАЛИЗИРУЙ! ВЫСКАЖИ МНЕНИЕ!

1. Что вам понравилось в своих работах?
2. Что бы вы хотели изменить, чтобы улучшить их качество и внешний вид?
3. Оцените работы друг друга.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
---------------	---

Раздел I. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

§1. История, виды, материалы, оборудование для плетения ши.....	6
§2. Эскиз и идея.....	11
§3. Творческая работа.....	16
§4. Способы валяния войлока, виды орнаментов	20
§5. Разработка эскиза.....	24
§6. Выполнение творческой работы по валянию войлока	28
§7. Отделка готового изделия	34
§8. Защита работы и представление на выставке	37

Раздел II–III. ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ

§9. Казахская национальная одежда. Этностиль	42
§10. Орнамент и его стилизация	48
§11. Дизайн казахских головных уборов в этностиле	52
§12. Создание изделия сәукеле в этностиле	57
§13. Создание изделия тақия в этностиле.....	63
§14. Создание изделия камзол в этностиле	68
§15. Декорирование изделия	73
§16. Презентация творческой работы	77
§17–18. Дизайн одежды на основе народного кроя	80
§19–20. Разработка идеи. Подготовка инструментов и оборудования....	87
§21. Создание изделия на основе народного кроя	94
§22. Особенности моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом	100
§23. Раскрой деталей	103
§24. Сборка деталей и отделка изделия.....	107
§25. Декорирование изделия элементами орнамента	111
§26. Презентация работы	115

Раздел IV. КУЛЬТУРА ДОМА

§27. Декоративные изделия для интерьера в 2d/3d формате	122
§28. Эскиз. Подготовка материалов и оборудования	128
§29–30. Создание декоративных 2d/3d изделий для интерьера и декоративные работы	133

§31. Роль науки в растениеводстве.....	136
§32–33. Применение растений в медицине, фитотерапии и косметологии.....	140
§34. Защита работы	146
Правила техники безопасности	149
Глоссарий	154
Список использованной литературы	160