

А.К. Векслер

Коллаж

из текстильных материалов

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург
2013

А.К. Векслер.

Коллаж из текстильных материалов. Учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. Методическое приложение. - 2013, МЕТ 005, - СПб., 2013г.

«Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 Педагогическое образование».

**УДК 747.012.1;
747.023.2;**

Оглавление

Введение 8

Глава 1.
Коллаж из текстильных материалов
как вид творческой деятельности в искусстве 14

Глава 2.
Коллаж из текстильных материалов как вид творческой
деятельности современных художников 32

Глава 3.
Создание самостоятельного произведения на занятиях
по дисциплине «Коллаж из текстильных материалов» 36

Глава 4.
Этапы создания произведения 40

Глава 5.
Работы студентов кафедры Декоративно - прикладного искусства
Факультета Изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена 52

Литература 102

Словарь терминов 106

Автор А.К. Векслер кандидат педагогических наук, доцент
кафедры декоративно-прикладного искусства, факультета
изобразительного искусства, РГПУ им. А.И. Герцена.

Дизайн А.Н. Шемякина

Искусство коллажа было освоено многими народами мира, принадлежавшими к разным культурам, именно коллаж как техника, приём и вид творчества превратил многие утилитарные предметы в настоящие произведения искусства, а ремесленника— мастера в художника и позволил кратко, но ёмко выразить художественно— символическое содержание произведения.

Коллаж из текстильных материалов — один из видов профессиональной художественной деятельности в области ДПИ, конечный продукт которой — художественное произведение, созданное из лоскутов ткани различной конфигурации, сшитых между собой или пришитых к единой основе и дополненных вышивкой, аппликацией и различной текстильной фурнитурой.

Векслер А. К.

Дисциплина «Коллаж из текстильных материалов» является частью учебной программы «Художественно-творческий практикум», разработанной в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена на кафедре декоративно-прикладного искусства.

Коллаж был введён в учебный процесс как новый композиционный и технический приём для художественного творчества на факультете изобразительного искусства и является одним из методов работы в системе вузовской подготовки художника-педагога области декоративного творчества.

Дисциплина проводится на 4 курсе бакалавриата и длится 1 учебный семестр. За это время студент должен придумать (выполнить эскизы — коллажи из бумаги) и создать самостоятельное художественное произведение — коллаж из текстильных материалов.

Цель дисциплины:

- ознакомление студентов-бакалавров профиля «Декоративно-прикладное искусство» (4 курс) с художественными и историческими предпосылками коллажа, как метода работы профессиональных художников, с коллажем из текстильных материалов как самостоятельным художественным произведением;
- развитие у студентов навыков в практической работе, при выполнении задания «Коллаж из текстильных материалов»;
- формирование компетенций в области коллажа из текстильных материалов посредством выполнения практических заданий на основе авторских композиций на определённую тему.

Задачи дисциплины:

- формирование грамотного профессионального декоративно-композиционного мышления;
- освоение коллажного метода работы в текстильных материалах;
- воспитание профессионально подготовленного художника-педагога в области декоративного творчества.

Специфика данного курса позволяет студентам применить на практике знание и понимание законов основ декоративной композиции в области декоративно-прикладного искусства.

При разработке программы по этой дисциплине были определены основные принципы занятий:

- творческое отношение к работе;
- развитие композиционного мышления у студентов;
- обязательное завершение работы и достижение задуманного результата.

Программа учебной дисциплины «Коллаж из текстильных материалов» является цепью последовательно усложняющихся заданий, выполнение которых, позволяет студенту пройти весь творческий цикл создания художественного произведения декоративно-прикладного искусства, начиная с формулирования идеи, создания форм-эскизов, поиска и подбора необходимых текстильных материалов и фактур — достигая законченного произведения декоративно-прикладного искусства в материале. Имеет междисциплинарные связи с такими предметами как: «Декоративная колористическая композиция», «Основы декоративной композиции», «Рисунок», «Графические техники рисунка» и «Живопись».

Работа по дисциплине состоит из лабораторно-практических и самостоятельных занятий, которые проводятся в аудитории-мастерской, специально оборудованной для выполнения заданий по коллажу из текстильных материалов. Учебный маршрут дисциплины «Коллаж из текстильных материалов» проходит по этапам, соответствующим работе профессионального художника по созданию художественного произведения, что позволяет студентам – бакалаврам, обучающимся на профиле «Декоративно-прикладное искусство» изучить законы композиции, необходимые при работе в любом художественном материале, познакомиться с новыми материалами и овладеть опытом работы с тканью как одним из материалов для работы над коллажем.

Занятия по дисциплине «Коллаж из текстильных материалов» развивают у студентов:

- умение создавать художественные декоративные произведения из ткани, использовать выразительные возможности различных текстильных материалов: тесьму, шнуры, пуговицы и бусины, а также использовать в композиции выразительные возможности орнаментального декора фабричных тканей;
- способность и навыки работы с широкой палитрой «готовых» материалов (натуральные и синтетические ткани: шёлк, бархат, вельвет, искусственный мех и т.п.);
- готовность использовать различные технические приёмы текстильного коллажа: лоскутное шитьё, квилт, вышивка, аппликация;

- творческую свободу и готовность создавать художественно-образные произведения, используя пластические и декоративные особенности текстильных материалов.

Навыки и умения, полученные и развитые за время обучения дисциплине — «Коллаж из текстильных материалов» влияют на творческое развитие студентов и проявляются в выпускных квалификационных работах, завершающих художественное образование.

Глава 1

Коллаж из текстильных материалов
как вид творческой деятельности в искусстве

Коллаж в искусстве — феномен творческой деятельности художников, выступающий в нескольких ипостасях: может быть самостоятельным художественным произведением; мобильным, и относительно простым техническим приёмом создания художественного произведения; способом эскизирования; методом работы над композицией художественного произведения.

Особое распространение коллаж как технический приём в художественном творчестве получил в искусстве XX в., когда в живописные произведения стали помещаться фрагменты газет, обоев, цветной бумаги, отделочных материалов, тканей и даже элементы объёмных вещей — куски проволоки, дерева, верёвок, металла и прочее. «Эстетика коллажа — это эстетика фрагмента реальности, включённого в контекст живописи и наделённого в ней новым изобразительным или символическим смыслом»¹.

Первые опыты по созданию новой художественной поверхности — коллажа в XX в. принадлежат художникам — кубистам представителям одного из наиболее сложных и загадочных направлений в искусстве живописи (Ж.Брак и П. Пикассо). Художников, работающих в технике коллажа, интересовала возможность «включения в художественное произведение явных примет реальности». Но коллаж не подражает природе, это «некое игровое пространство, включающее в себя самые разные языки культуры»². Можно отметить, что коллаж не был изобретением художников XX в., скорее, его «вынули» из архива культурной памяти³. Такая техника вырезания (ножницами или ножом, или ещё каким-либо острым орудием) и использования однородных материалов, зафиксированных в одной плоскости на какой-либо поверхности (основе — фоне произведения) относится к древнейшим временам. Она так же вязана с появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных.

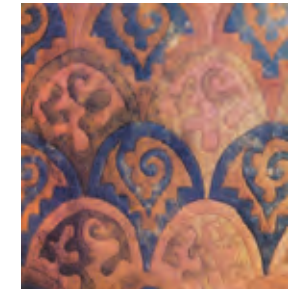
Одежда сакского воина
«Золотого человека»

Первые коллажи — произведения были созданы художниками «из народа» — ремесленниками и мастерами декоративного искусства. Высоким художественным мастерством отмечены уже самые ранние коллажи — аппликации, например, одежда сакского воина — «Золотого человека», найденная при раскопках Исссыкского кургана (VI-V вв. до н.э.) около города Алма-Ата. Эта одежда обшита четырьмя тысячами тонких золотых пластин в виде символических изображений животных. В Пазырыкских курганах (V-III вв. до н.э.) благодаря вечной мерзлоте сохранились древнейшие изделия, декорированные не только металлом, но и кожей, войлоком и берестой. В пятом Пазырыкском кургане был найден войлочный ковёр с аппликацией, с изображением «сцены под деревом» — фигура женщины в кресле и всадником⁴. Многие столетия люди в Азии и Европе декорируют свои одежды и предметы быта (ковры, различные покрывала, подушки и т. д.). «Средствами декора человек организует, членит своё общество, лишает его аморфности, хаотичности. Человек или любая группа людей эти путём определяет своё место в данном обществе и свою роль в искусстве»⁵. В XVI в. одеяния служителей церкви Италии и Испании наполнены декором, выполненным в технике коллажа. И по сей день одежды священнослужителей почти всех конфессий декорируются различными материалами (шёлком, бархатом, парчой и даже ювелирными камнями).

Примером коллажа из ткани могут служить предметы быта, выполненные в технике лоскутного шитья и декорированные различными элементами из текстиля, кожи, меха, металлических пластин, бусин и раковин. Текстильное приданое бережно хранилось, и передавалась из поколения в поколение, постепенно превращаясь из бытовых утилитарных вещей, в предметы исторической и художественной ценности. Ткани, пережившие века, могут многое рассказать о прошлой жизни разных народов в различных частях света. Первые одежды, сшитые из домотканых материалов, носились долго и

Раскопки в пятом
Пазырыкском кургане

Войлочный ковёр.
Пазырыкский курган.
Фрагмент.

бережно, неоднократно перешивались, перелицовывались, штопались и латались. Небольшие лоскутки ткани, не пригодные для шитья крупных изделий не выбрасывались, а собирались. Из них шили различные одеяла, покрывала или накидки.

В традиционном искусстве многих народов можно обнаружить образцы лоскутного творчества. Оно имело разные названия: печворк («patch» англ. яз. — заплатка, лоскут и «work» англ. яз. — работа) и квилт («quilt» англ. яз. — стёганое одеяло) — в Англии, Азии и Америке, сашико (яп. — «маленький прокол») — в Японии, лоскутное шитьё (создание орнаментальной текстильной поверхности или целого произведения из лоскутков ткани) — в России, меховая мозаика (создание орнамента или целого произведения из маленьких кусочков меха) — в Сибири, Якутии и на Аляске — способы создания большой поверхности из малых частей. Лоскутное творчество остаётся схожим, в культурах разных народов.

Техника работы с лоскутками различных тканей, ставшая столь популярна в наше время, имеет большую и древнюю историю. В Египетской пирамиде была обнаружена древняя ткань, выполненная в технике текстильного коллажа. В музее Булат, в Каире выставлен образец орнамента, выполненного из кусочков кожи газели. Этот фрагмент ткани датирован 980 г. до н.э. В Скифских курганах были найдены фрагменты стёганных одеял с элементами аппликации, созданные в 100 г. до н.э.-200 г.н.э. Перуанская прибрежная пустыня сохранила много примеров прекрасного текстиля древних индейцев. Известны ткани последней культуры На-зка, выполненные в технике пэчворк и имеющие геометрический орнамент⁶.

Коврик из перьев. Сибирь 1920-1930 гг.
Российский этнографический музей, СПб.

«Сцена под деревом»
Пятый Пазырыкский курган. Фрагмент

Коврик.
Эскимосы. нач. XX в.
Российский
этнографический
музей, СПб.

В Токийском музее костюмов представлена одежда периода Майома Эдо (1509-1867), украшенная узорами из кусочков различной ткани. В IV-IX вв. н.э. паломники, совершавшие восхождение к храму (пещера — Тысячи Будд, находившаяся на древнем «шелковом пути»), оставляли там кусочки своих одежд. Из этих многочисленных оставленных кусочков служители храма делали ковер, напоминавший о паломничестве множества людей. Ковер этот был обнаружен лишь в начале XX в. археологом сэром Аурелем Стейном (Marc Aurel Stein, 1862-1943, венгерский путешественник и этнограф, работал на британское правительство, в том числе с разведывательными целями, за что в 1912 г. получил рыцарский титул). Там же, в пещере «Тысячи Будд», были найдены сумочки для ношения святынь, выполненные из очень мелких кусочков ткани, обильно украшенные вышивкой. В Петсамском монастыре (XIX в.) хранится необычайно красивый декоративный покров, выполненный из лоскутков разных тканей, в мягкой колористической гамме, свойственной Востоку и Византии.

В мае 1540 г. Ховард Екатерина (англ. Catherine Howard 1520/ 1525-1542), пятая жена Генриха VIII (английского) получила 23 квилта из королевского гардероба в знак благово-

ления короля перед свадьбой⁷. В северо—западной Индии, в Гуджарате издавна выполнялись покрывала в технике петчворк — сшивание с элементами текстильного коллажа — нашивками. Здесь использовали шёлковые и хлопчатобумажные ткани, а геометрический орнамент сочетался с нашитыми фигурками фантастических птиц, животных и растений. Кочевники Туркмены использовали петчворк для оформления своего жилища — юрты и украшали своих животных различными текстильными атрибутами.

Петчворк с Востока, вероятно, доставили в Европу из Палестины, рыцари крестоносцы вместе с необычайно красивыми трофейными флагами, знаменами и коврами, выполненными в этой технике. Привезённые рыцарями стёганные нижние рубашки, облегчали им ношение тяжёлого вооружения.

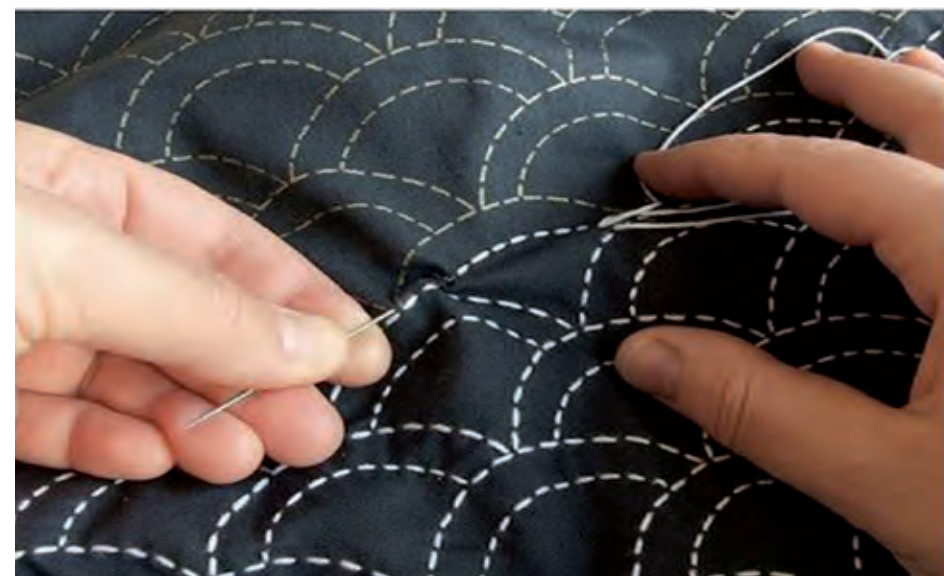
В бывшей религии Японии — синтоизме все предметы, в том числе и ткани, считались живыми и имевшими душу. До настоящего времени «продление жизни» кусочков ткани рассматривается как спиритуальная задача. В Сесюане, императорской усыпальнице в городе Нара в Центральной Японии, хранится мантия буддийского священника. Она принадлежала императору Шому, который в 749 г.н.э. отрёкся от престола и стал монахом. Мантия выполнена из лоскутков шёлка, напоминающих детали аппликации с необработанными краями, и простёгана параллельными рядами стежков красной шёлковой нитью. В отличие от крестьянской одежды, в одежде монахов, лоскутки старой ткани специально выставлялись напоказ. Мантии монахов, сшитые из ковриков и лоскутков, были символом смирения, носившие их люди дали обет бедности. В процессе шитья этих мантий обязательно читались молитвы. Геометрические узоры таких одеяний символизировали рисовые поля на родине Будды. Петчворк в том виде, в котором он известен нам теперь, не играл особо большой роли при создании традиционных японских изделий. Но широко применялись типичные техники сшивания и стёжки, называемые сашико. Истоки вышивки сашико теряются в глубине веков. Не существует никаких письменных свидетельств с упоминаниями о корнях этого ремесла, не сохранились древние изделия, которые можно было бы с точностью датировать и установить их авторство. Вышивка сашико применялась в утилитарных целях, такие изделия носились, устаревали и выбрасывались. До наших времён сохранилось совсем немного старинных вещей, но можно сказать, что эта вышивка возникла на основе техники, применявшейся для починки одежды. Ремесло сашико возникло в Японии в эпоху Эдо (1615-1868), после столетней гражданской войны. Простёганный покров становился более тёплым и прочным. Ткани, вытканые вручную из льна, пеньки, китайской крапивы можно было повторно использовать. Нарядную одежду переделывали в рабочую одежду, затем в сумки и фартуки. Тряпки для уборки также были простёганы сашико. Таким же способом простёгивали одежду городских пожарных, а разноцветные подкладки этих курток часто украшали узорами, напоминающими татуировки.

Рабочие куртки (нораги) из Тохоку, нач. XX в. Частная коллекция.

К эпохе Мейдзи (1868-1912) вышивка сашико превратилась в традиционное зимнее рукоделие фермерских общин на севере страны, где из-за сильных снегопадов любая другая деятельность была невозможна. Традиционно сашико выполнялась белыми нитками в геометрическом порядке (квадраты, ромбы, шестиугольники, круги) по ткани цвета индиго. Строгое законодательство эпохи Эдо запрещало представителям низших классов носить одежду из ярких тканей с крупными узорами. Крестьяне могли использовать краситель индиго, получаемый из Японского растения *Polygonum tinctorium*⁸. Поэтому их сшитые вещи и были сдержанны по цвету. Простыми стежками «вперед иголку» несколько слоев тканых материалов свободно соединялись для их укрепления.

Португальские купцы привозили в Европу восточные ковры, одеяла или покрывала, состоящие из трёх слоёв: 1 — лицевой декоративный слой, сшитый в технике лоскутной мозаики, 2 — прослойка из мягкого материала (ткани или ваты), 3 — подкладочная, изнаночная ткань. Чтобы укрепить текстильную поверхность все три слоя одновременно простёгивались. Сложные, переплетённые узоры этих текстильных предметов становились образцами для английских мастериц в XV в. Постепенно одеяла и покрывала, из предметов повседневного обихода, имеющих только прак-

Техника сашико

тическое значение, становились предметами декоративно-прикладного искусства. В это же время в Италии возникла технология трапункто. Некоторые элементы стёганого узора, нанесённого на белый фон, делались объёмными. Впервые её стали использовать на стёганных жилетах рыцарей ещё в конце XIII века, дополнительно набивая тканью места, наиболее уязвимые для стрел, кинжалов, мечей и копий. Стёжка на этих жилетах была красивой, набивка логично вписывалась в рисунок стёжки. Позже во Франции появились стёганные одеяла из шёлковых и камчатных тканей (шёлковая китайская ткань с разводами). В Испании работали с лоскутами из парчи и бархата.

Лоскутная техника как самостоятельный вид декоративного искусства начала развиваться в первой половине XVIII в., в Англии. С XVI в. в эту страну начали завозить индийские хлопчатобумажные ткани прекрасных расцветок и узоров. В то время считалось признаком достатка иметь в доме одеяло индийского производства, декорированное вышивкой, набивными узорами или аппликацией. На мануфактурах Англии стали изготавливать одеяла из хлопчатобумажных индийских тканей — подделки под индийские покрывала. В 1721 г. в Англии был издан акт о сохранении и развитии шерстяных и шелковых мануфактур, который запрещал продажу ситца и

изделий из него, произведенных в Индии. Такие ткани стали очень дороги и дефицитны. Английские экономные хозяйки использовали лоскутки ситца, оставшиеся после кроя одежды, для других изделий. Элементы узора, имеющие яркий и сложный рисунок, шли на аппликации: их нашивали на шерстяные или льняные полотна. А из мелких лоскутков разноцветных тканей создавали единое полотно, используя принцип мозаики. В XVIII в. в Северную Америку стали прибывать эмигранты из Англии, Голландии и Германии. По прибытии, они оказались в бедственном положении. На покупку новой одежды или ткани для нее не было денег. Но женщины нашли выход из положения. Они собирали хорошие лоскуты ткани от изношенных вещей, а позже, из этих кусочков шили одежду, одеяла, покрывала, коврики и т.п. Такая работа была коллективной и объединяла людей, оторванных от родного дома, от своих корней. Вдохновение и энтузиазм, возникавшие во время работы, позволяли создавать подлинные шедевры. И ни с чем не спутаешь английский узор из шестигранников и особую, английскую технику соединения их в единый узор. Жены английских пуритан, прибывших на берега Америки, привезли с собой не только любовь к уюту и мастерство вышивки, известной в Англии уже в XIII в., но и умение экономить.

Здесь, в Америке, родился квилт. Первоначально это слово обозначало одеяло, выполненное из лоскутков и простеганное с утепленной прокладкой. Затем словом квилт стали называть все изделия, выполненные в этой технике. С квилтом были связаны разнообразные традиции кроме собственных изделий часто совместно изготавливали квилты для особых событий. Каждый молодой мужчина получал на свой двадцатый день рождения «Квилт свободы». Он был сшит его матерью, сёстрами и подругами из их самых красивых платьев и символизировал самостоятельность хозяина. Так же создавались «Квилты дружбы». Они выполнялись в качестве сюрприза к особенному дню. Накануне дня рождения, помолвки или свадьбы устраивали вечеринку «Квилта дружбы». Эти квилты — подарки выполнялись гостями из их собственной, привезённой с собой ткани. В те времена девушка до замужества должна была изготовить тринадцать квилтов. Тринадцатый квилт делался только после обручения. Это был «Квилт невесты» или «Свадебный квилт», отличающийся особенно сложной композицией и тонким колоритом. Часто эту работу делали подруги невесты. Обычно основным мотивом такого квилта был мотив сердечка. «Альбомные квилты», где в качестве сюжета, использовались узнаваемые персонажи, архитектурные мотивы, растения и животные — всё, что могло бы напоминать о чём-то важном и дорогом, дарились друзьям или родственникам на память. Иногда такие произведения называют «подарочными» или «автографными». Все квилты, изготовленные до 1750 г. выполнены в технике пэчворк (лоскуты ткани, правильной геометрической формы сшиты между собой). С этого времени в течение почти сотни лет были популярны квилты с аппликациями (на лоскуты ткани,

Альбомный квилт
1870, Вермонт,
музей земли
Баден, Карлсруэ.

правильной геометрической формы нашивается «фигуративное изображение»). С 1850 г. появляются белые квилты, декорированные стёжкой⁹. Выходцы из Голландии предпочитали свободный растительный цветочный узор. Каждое графство в штате Северная Каролина имеет свой непохожий на другие орнаменты — «Тюльпан». Народ Эмиш, как и мениониты, предпочитали естественный и простой стиль. Их квилты представляют энергичные геометрические рисунки интенсивных цветов и покрыты плотной сеткой квилтинга — стёжка, рисунок которой является самостоятельным и не совпадает с орнаментом. Постепенно пэчворк становится выражением американского народного искусства, появляются различные правила, модели, типы и способы, и богато декорированное стеганое одеяло становится обязательным элементом традиционного американского дома.

Лоскутное шитьё получило большое распространение и на всей огромной территории России. До середины XVIII в. текстиль был, по преимуществу домотканым. Долгие зимние вечера оставляли много времени для рукоделия. Женщины коротали его за прялкой, ткацким станом, пальцами. Сырьем для изготовления ткани у восточных славян служили лен, конопля и шерсть. Из волокна на домашнем стане

женщины вручную ткали ткань. Процесс выращивания этих культур, обработки сырья был очень длительным и трудоемким, поэтому ткани ткали шириной 40см, соответственно крою рубахи или полотенца, чтобы при шитье практически не оставалось отходов. Одежда из домотканого полотна была крепкой и передавалась от старшего поколения к младшему. В России самодельные ткани использовались для убранства жилища в основном крестьянами, а до второй половины XIX в. и горожанами. Но с конца XVIII в. и особенно в XIX в., благодаря развитию машинного производства в России, все больше начали входить в домашний обиход недорогие, пестрые, яркие хлопчатобумажные ткани. Ширина ситцевого полотна составляла уже 75-80см, то есть была шире кроя одежды, и смекалистые хозяйки оставшимися лоскутками стали удлинять детскую одежду, украшать подолы рубах, рукава и оплечья. Самые же мелкие лоскутки и сохранившиеся части выношенной одежды сшивались в единое разноцветное полотно. Так появилось искусство лоскутного шитья и его символ — лоскутное одеяло¹⁰, неменный атрибут убранства крестьянского дома. В приданое невесты входило лоскутное одеяло, а одеяльце для новорожденных детей шили из кусков отцовской рубахи, как из материи, обладающей свойствами оберега. У старообрядцев по сей день сохранилась традиция изготавливать лоскутные подрушники — моельные коврики под руки и колени. В традиционном русском лоскутном шитье преобладают прямоугольные формы, в отличие от восточной орнаментики, где главенствуют круг и овал. Прямоугольные формы русского лоскута возникли, видимо, как определённое подражание узорному ткачеству, где главными были линия и прямоугольник. Круг, также широко используется в лоскутном шитье как элемент композиции или как форма изделия в целом. Круговые фигуры на славянских вещах X-XIII вв. можно рассматривать, как символы огня, солнечного божества, очистительных и охранительных знаков. Традиционные коврики-кругля-

Костюм молодой крестьянки
Михайловского уезда
Рязанской губернии, XIX в.
Рязанский историко-культурный
музей заповедник.

ши в русской избе располагали перед порогом и перед кроватью, как оберег от злых духов. Глубокий сакральный смысл придавался не только форме произведения, но и цвету. Красный цвет издавна пользовался большой популярностью. В зависимости от оттенков он именовался «алым, червчатым, черемным, смородовым, маковым, брусничным, вишнёвым, кирпичным». В русском текстиле, в узорном ткачестве, мастерицы всегда использовали красную нить. Узкими кумачовыми проставками разделяли вышитый или тканый узор и кружевной край на концах полотенца, нашивали на подолы сарафанов и оформляли вырез ворота рубах¹¹.

Примером коллажа из ткани в русском костюме может служить не только одежда крестьян, но и нарядная одежда богатых людей. Например: шубы русских бояр: мех покрывался бархатными тканями с крупным и мелким узором. Или атласными тканями с тканым растительным орнаментом, дополненным фигурами людей, животных или птиц, с парчовыми вставками, которые смотрелись как серебряные или золотые листы. Отделка одеяния была вышита шёлковой нитью и золотными или серебряными шнурами. Вся одежда была расшита жемчугом и камнями. Застёжка — удивительное произведение: петлицы, хитро сплетённые из шнура, по бокам украшены тяжёлыми кистями. Кисти унизаны хрустальными, сердоликовыми и другими бусами, жемчугом, а у самых богатых — аметистами и даже алмазами. Пуговицы были выполнены из разных материалов: слоновой кости, полудрагоценных камней, серебра или золота¹².

Все народы Крайнего Севера владели искусством меховой мозаики, и создавали достаточно крупные меховые изделия из тщательно подобранных небольших шкурок. Примером могут служить эвенкийские меховые ковры-кумаланы. Кумалан являлся частью оленьей упряжи: поддевался под седло, чтобы оно не протёрло спину верховому оленю. Меховые ковры, по типу и формам бывают очень разнообразны. Это зависит от изобретательности мастерицы и от количества и качества имеющихся меховых шкурок. Встречаются большие прямоугольные ковры (1.5м x 1м), сшитые из шести равновеликих квадратов, в центре каждого квадрата вставлен кусочек меха белого цвета. Есть ковры, сшитые из равных полосок серого и коричневого меха. Эвенкийские мастерицы шили и круглые ковры. Эти ковры являлись образом солнца, с центральным кругом и расходящимися от него тёмными и светлыми лучами. Окаймлялся ковёр бахромой из длинноворсового меха¹³. Многие северные народы украшали одежду и обувь меховой мозаикой. Селькупы, например, шили свои одежды из маленьких кусочков разного меха: белки, соболя, лисы. Меховые кусочки сшивали как между собой, так и нашивали на полосы из ткани, которые стыковались друг с другом. При сшивании обязательно учитывалось направление ворса каждого мехового лоскутка. Цветовой подбор делался таким образом, чтобы цветные оттенки меха переходили от лоскутка к лоскутку. Также использовался

шахматный порядок — чередование тёмных и светлых лоскутков меха¹⁴. За такой вид одежды селькупы получили название — «Пегая орда».

Особый расцвет коллажей- аппликаций достиг во времена рыцарства (XIII-XV вв.), с появлением родовых знаков и гербовых щитов. Герб стал отличительным признаком, который о многом говорил людям средневековья. Рыцари придумывали себе гербы (изображения), в которых с помощью символов были зашифрованы совершённые подвиги, напоминания о важных событиях и приметы своих феодалов. Гербы являлись украшением фасадов домов, торжественных залов и оружия. В геральдической символике использовали определённые цвета: золотой — символизировал богатство, силу, верность и постоянство; серебряный — невинность; голубой — величие и красоту; зелёный — надежду, свободу и изобилие; чёрный — скромность, образованность, печаль; красный — храбрость и мужество. Изображения были аллегорическими: крест — символ крестовых походов; башня — завоеванный замок; звезда — ночной бой; полумесяц — победа над мусульманином; лев — храбрость; орел — доблесть и др. Они утверждались сеньором и передавались по наследству, не меняясь. Но часто в награду за подвиги правители жаловали отличившимся рыцарям свой герб или добавляли в их эмблему новые детали. Вырезанные узоры и элементы из бархата или кожи, прибивались к деревянным щиткам, а некоторые детали были нарисованы. В Санкт-Петербурге в Рыцарском зале Государственного Эрмитажа выставлен уникальный деревянный щит, выполненный итальянскими мастерами в XIV в. Щит треугольной формы, обтянут холстом, расписан масляными красками геометрическим и стилизованным растительным орнаментом. В центре его — лепное изображение св. Георгия, поражающего мечем крылатого дракона¹⁵. Каждый новообращенный рыцарь получал свой герб. Гербы служили как отличительными знаками на поле боя, так и показателем знатности рода и деяний предков.

Рыцарский щит XIV в.
Государственный эрмитаж

Туника, принадлежащая династии Нассау, 1647 г. RIJKS MUSEUM Amsterdam, фрагмент

Рыцарь-феодал приказывал своим вассалам нашивать свой герб на одежду, как знак своего военного отряда. Часто на одежде оказывались нашитыми два герба — свой собственный рыцарский родовой и герб феодала. Все крестоносцы, отправлявшиеся в поход, нашивали на одежду кресты. Чаще всего гербы нашивали на нарамник (от древнеславянского — рамени— плечи; так назывались многие светские и церковные одежды), или налатник — прямоугольный кусок ткани с отверстием посередине, для головы, надеваемый на доспех. Таким образом, мужская одежда того времени представляла собой сложный текстильный коллаж. В Рейксмузеуме, в Амстердаме, хранится туника, принадлежащая династии Нассау.

Этот предмет одежды был изготовлен специально для похорон стадхаудера Фредерика Хендрика (Frederick Hendrik, 1625-1647), проходивших 10 мая 1647г. в Дельфте. Туника украшена гербами Дома Оранских Нассау (нидерл. Oranje-Nassau), которые носил принц. Гербы означали различные аристократические титулы Фредерика Хендрика и были выполнены из бархата, шёлка и парчи красного, золотого и голубого цветов, в технике аппликации, и дополнены бахромой и вышивкой золотой нитью. У подобных туник было символическое значение: их несли на древке флага во время погребальной процессии¹⁶.

Одежда немецких наёмных солдат Ландскнехтов

Примером текстильного коллажа в костюме являются одежды немецких наёмных солдат — ландскнехтов, служивших в Германии в XVII в.. Будучи выходцами из разных стран и неимевшими достаточного жалования они были одеты в пёстрые костюмы из случайно добытых вещей. Ландскнехты сооружали свои коллажновинтажные одежды из «чего попало». Один рукав — от старого колета, другой — от нового. Одна штанина — целая, другая — рваная. Найденной тканью или лентой прикрывалась дыра или заплата. Иногда ленты рядами нашивались на рваную одежду¹⁷.

1. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. — М.: ПАССИМ, 1985. — С. 58.
2. Козырева Н. «Стряпня материалами» или несколько слов по поводу экспозиции и издания. Коллаж в России XX век // Альманах. Вып.126.— СПб.: Palace Editions, 2005. — С.43.
3. Савицкая Л.Л. Коллаж в украинском искусстве 1910–1920х годов. // Русский авангард 1910–1920х годов проблема коллажа. — М.: Наука, 2005. — С. 121.
4. Зильманович И. Искусство варварского мира. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 2005. — С.16.
5. Неменский Б.М. Педагогика искусства. — М.: «Просвещение», 2007. — С.30.
6. Nikolas Barnard. Living with decorative textiles. Tribal arts from Africa, Asia, and the Americas. London: Thames and Hudson, 1998. С. 35.
7. <http://quilts.com.ua/ist/4.php>
8. Сьюзан Бриско. Сашико японское искусство вышивки. — М.: Арт-Родник, 2007. — С. 10.
9. Бригитта Штауб-Вахмут. Пэчворк и квилт. Лоскутное шитьё. — М.: Профиздат, 2007. — С.11.
10. Денисова Л.Ф. Лоскутная мозаика. — М.: Интербук—бизнес, 2005. — С. 5.
11. Там же С. 75.
12. Градова К.В. Театральный костюм. [Кн. 2/ ред. Т.П. Баженова.] — М.: Союз театральных деятелей, 1987. — С. 98.
13. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство крайнего севера и дальнего востока. — М. Просвещение, 1980. — С. 26.
14. Прокофьева Е.Д. Орнамент селькупов. — М.: КСИЭ, 1950. Т.10. — С.29.
15. Ефимов Ю.Г. Рыцарский зал. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 2007. — С.24.
16. Рейксмузеум Амстердам // путеводитель. Сост. Марлейн Доминикусван Сус, Инеке Юнгшлегер. — Амстердам: «Mercurius», 2009. — С.30.
17. Градова К.В. Театральный костюм. [Кн. 2/ ред. Т.П. Баженова.] — М.: Союз театральных деятелей, 1987. — С. 195.

Глава 2

Коллаж из текстильных материалов
как вид творческой деятельности
современных художников

Техника создания единых композиций из разных материалов имеет два названия — **аппликация и коллаж**.

Аппликация (лат. applicatio — прикладывание) — способ создания художественных изображений путём наклеивания или нашивания на ткань, бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, узор созданные таким способом¹.

Коллаж (фр. collage — наклеивание, наклейка) — технический приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-нибудь основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное с помощью этого приёма².

В творчестве профессиональных художников текстиль, как материал для коллажа, появился в начале XX в. Художников, создающих коллажи из текстильных материалов гораздо меньше, чем живописцев и графиков. Видимо, это связано с определёнными особенностями работы с тканью — шитьём, вышивкой, пришиванием декоративных элементов и т.п. Некоторые художники используют клей в своих работах, но если такой приём монтажа текстильного коллажа превалирует над шитьём, то текстиль теряет свои истинные качества — лёгкость, мягкость, пластичность, способность к «живой» драпировке. Кроме того, именно в текстильном коллаже швы играют не только функциональную роль, но и декоративную — роль графической линии внутри элемента или контура — по внешней стороне заданного рисунка.

Коллажи из текстильных материалов можно (условно) разделить на несколько групп:

1. **«Абстрактный коллаж из текстильных материалов»** — коллаж с декоративной, неизобразительной композицией, выполненный на основе лоскутного шитья с аппликативными элементами, дополненный различными синтетическими материалами, шнурами, тесьмами и фурнитурой. Шитьё из лоскута или квилт, широко распространённый в Америке, способствовали появлению такого вида сшитого произведения, как «крези—квилт» (сумасшедший квилт) — на тканую основу в хаотичном порядке нашиты различные по форме, размеру, цвету и фактуре ткани. В XX в., в такие произведения художники стали вводить различную тесьму, фурнитуру, раковины каури, бусины и т.п., фотографии и детали различных предметов, даже — детских игрушек.

2. **«Фигуративный коллаж из текстильных материалов»** — произведение имеющее сюжет и персонажей, выполненное из различных по цвету и фактуре тканей. Работа так же может быть наполнена шнурами, лентами, фурнитурой и т.п.
3. **«Коллаж из «текстильных изделий»** — такое произведение создаётся с использованием «готового платья». Сшитые персонажи таких панно «одеты» в настоящую одежду. Дети «носят» свои свитера и брюки. Взрослые — одеты по моде прошлых лет.
4. **«Коллажный композиционный приём»** — в текстиле коллажное решение композиции и абстрактный рисунок особенно ярко выражен в орнаментальных тканях начала XX века. Печать по ткани имитировала текстильный коллаж.

1. Новый словарь иностранных слов. — М.: «Азбуковник», 2008. — С. 80.

2. Там же. С. 389.

Глава 3

Создание самостоятельного произведения
на занятиях по дисциплине
«Коллаж из текстильных материалов»

На занятиях по дисциплине «Коллаж из текстильных материалов», прежде всего, необходимо научить студентов формулировать идею — это своего рода, предвидение, осознание образа. Здесь необходимо напряжение проектно– композиционного мышления. При этом возникает проблема выбора темы и формы произведения, развивается способность к анализу свойств материала, отбору и синтезу различных текстильных образцов и элементов, к эстетическому восприятию картинной плоскости.

Занимаясь коллажем из текстильных материалов, студенты обретают навыки практической работы в творчестве, что не возможно без освоения технологии работы с текстилем. Опыт эстетической и искусствоведческой оценки своего художественного произведения и произведений, выполненных другими, полученный на занятиях по этой программе, является необходимой и неотъемлемой составляющей в работе художника — педагога.

Специфика создания произведения в технике «Коллаж из текстильных материалов» заключается в том, что процесс является последовательным, многоэтапным, трудоёмким, а также материально затратным. Несомненно, организация таких занятий требует бошой, серьёзной подготовки.

Программа дисциплины предусматривает работу в аудитории мастерской, где проходит:

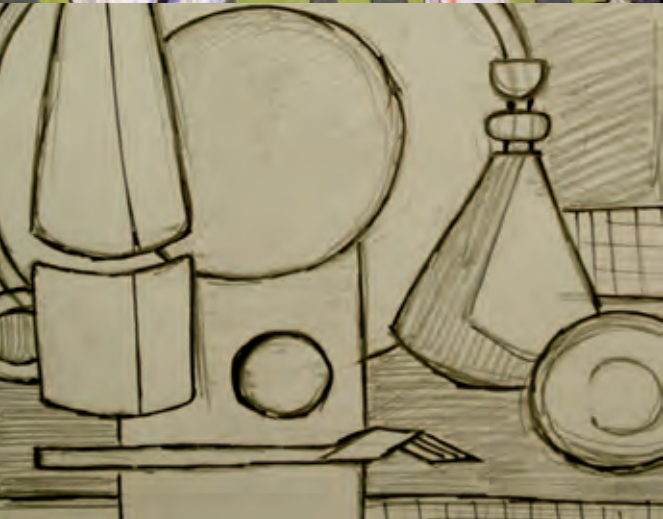
- обсуждение самостоятельно выполненных заданий;
- просмотр художественно–иллюстративной литературы (художественные альбомы), соответствующей теме задания;
- разбор и обсуждение выполненных этапов задания;
- выполнение фор– эскизов.

Самостоятельная работа вне аудитории предусматривает продолжение работы над эскизами, самостоятельный подбор материала по теме задания.

По окончании работы над проектной частью, после выбора и утвержде основного эскиза, следует выполнение произведения в материале.

Работа с текстильными материалами ведётся в условиях аудитории–мастерской, под руководством педагога. Это помогает студенту грамотно и профессионально выполнить работу в материале, приобрести практические навыки работы с различными текстильными материалами и овладеть разнообразными техническими приёмами выполнения коллажа.

Глава 4

Этапы создания произведения

1. Выбор темы

Студентам предлагаются такие темы: растение, животное, пейзаж, портрет;

2. Сбор материалов

(вхождение в специфику)
Студентами выполняются зарисовки с натуры, изучаются книги по соответствующей теме, посещаются музеи, где могут быть выполнены копияные зарисовки с предметов и объектов декоративно-прикладного искусства;

3. Выполнение эскизов коллажей из бумаги

Эскизы создаются по схеме, отработанной на занятиях по декоративной колористической композиции, в которых определяется: формат, тональное, колористическое и композиционное решение; степень условности изображения; степень наполненности произведения фактурами; выбор самих фактур — реальные (использование разных материалов в коллаже) или изображённые (живописное или графическое решение произведения);

4. Выполнение эскизов произведения в выбранном материале.

В эскизах определяется: качественные и количественные взаимоотношения фактур и текстур различных материалов; подбирается способ их соединения в одной плоскости, прикрепление к единой поверхности или способ монтажа произведения в определённую конструкцию;

5. Выполнение картона

Выполнение картона — линейного рисунка произведения, в «натуральную величину» работы, в соответствии с выбранным эскизом позволяет ещё раз уточнить композиционное построение коллажа, «отрисовать» конфигурацию элементов, определиться с размерами

материалов, необходимыми для создания художественного произведения;

6. Выполнение «выкроек»

Выполнение «выкроек» — вырезанных из бумаги деталей элементов композиции коллажа. Это упростит работу с выбранным материалом, позволит выполнить

задуманное и точно следовать выбранной технике монтажа произведения;

7. Подбор текстильных материалов для выполнения коллажа-произведения

Необходимо учитывать не только определённую в эскизе колористическую и тональную гамму, но и художественно-пластическое содержание произведения;

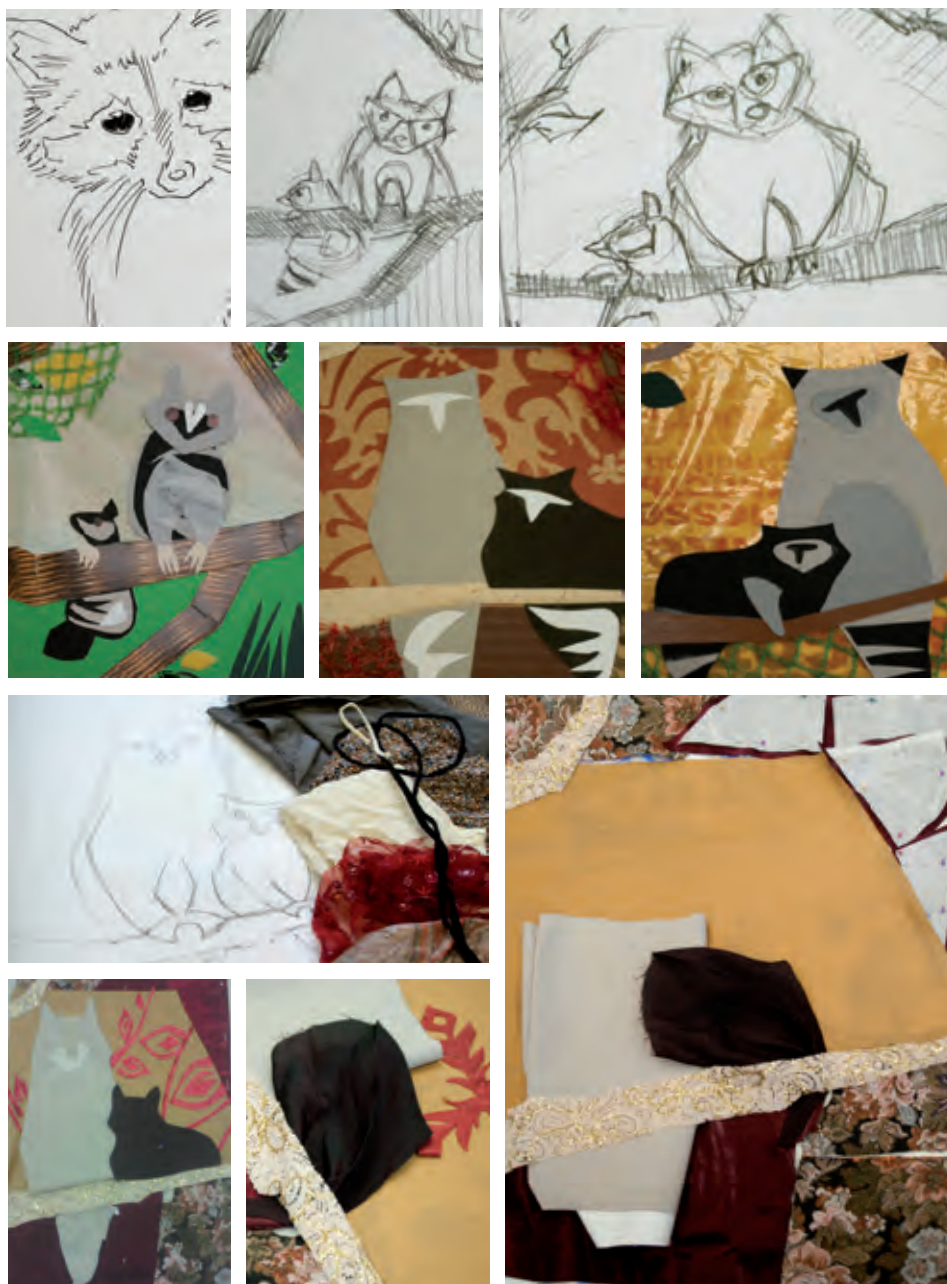

8. Работа в материале непосредственно над коллажем

Выполнение деталей и элементов из текстильных материалов и «сборка» всего произведения в единое целое. Лучше всего собирать (сшивать) коллаж из ткани — вручную, тогда линия шва, являющаяся необходимым техническим приёмом, станет дополнительным рисующим и декорирующим элементом художественного произведения.

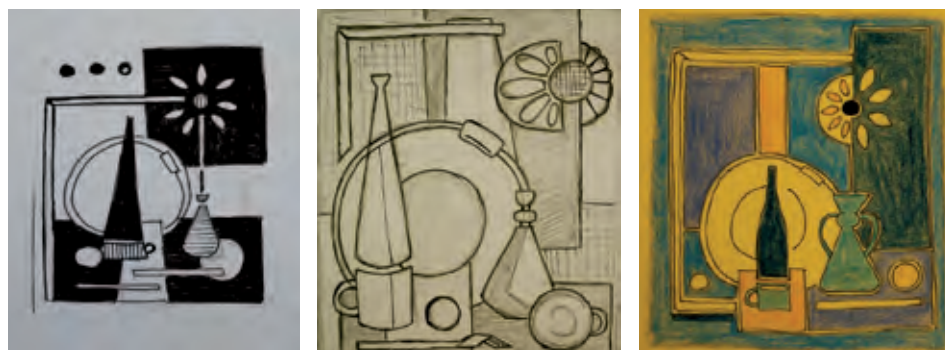
Хуцураули М. «Содружество»
панно для интерьера факультета РКИ РГПУ им. А. И. Герцена
2010 год, диплом бакалавра

Горохова Т. «Еноты» текстильный коллаж
студентка 4 курса. 2011 г.

Заикина А. «Слон» этапы создания
студентка 4 курса. 2011 г.

Тульнова М. «Натюрморт» текстильный коллаж
студентка 4 курса. 2011 г.

Глава 5

Работы студентов кафедры
Декоративно - прикладного искусства
Факультета Изобразительного искусства
РГПУ им. А. И. Герцена

Бастрикова Л. «Дюймовочка»
декоративное панно для интерьера д/с № 63 г. Санкт-Петербурга, 2010г.

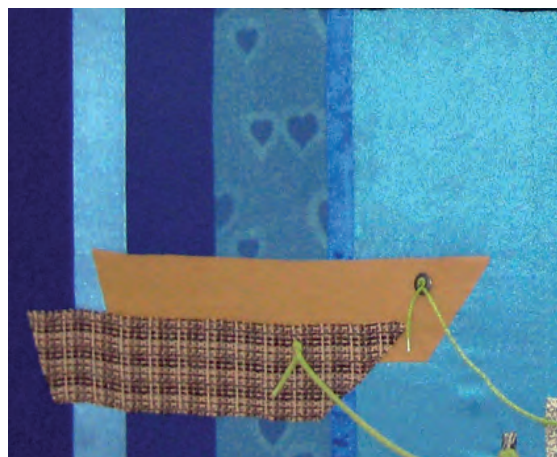
Пантелют И. «Будни и праздники Архангелогородцев»
триптих для интерьера ДХШ № 1 г. Архангельска, 2010г.

Щелчкова А. «Солнце»
панно-портъера для интерьера средней школы о. Соловки, 2007 г. Фрагмент.

Комиссаренко М. «Вологда»
панно для интерьера Школы искусств г. Вологды, 2010г.

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

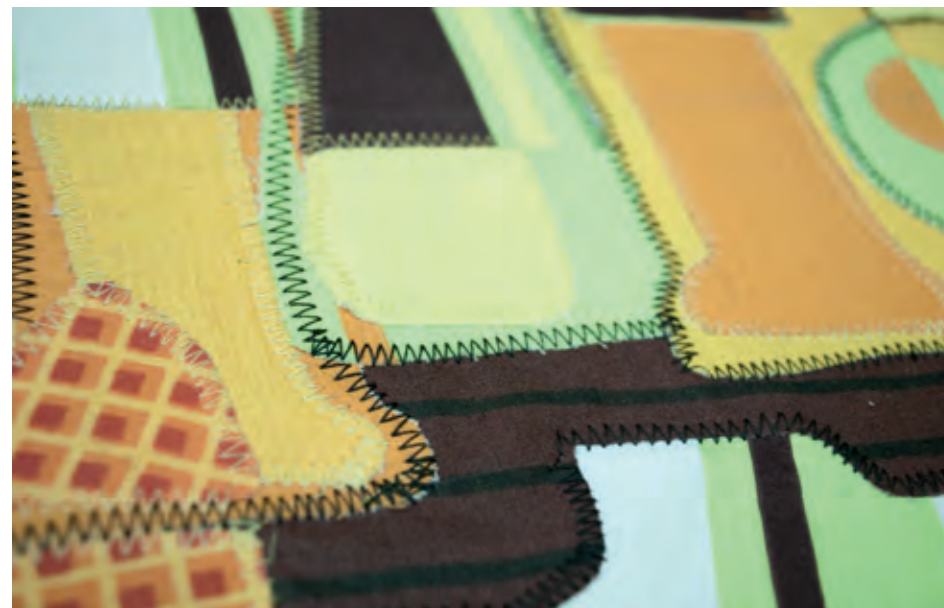

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

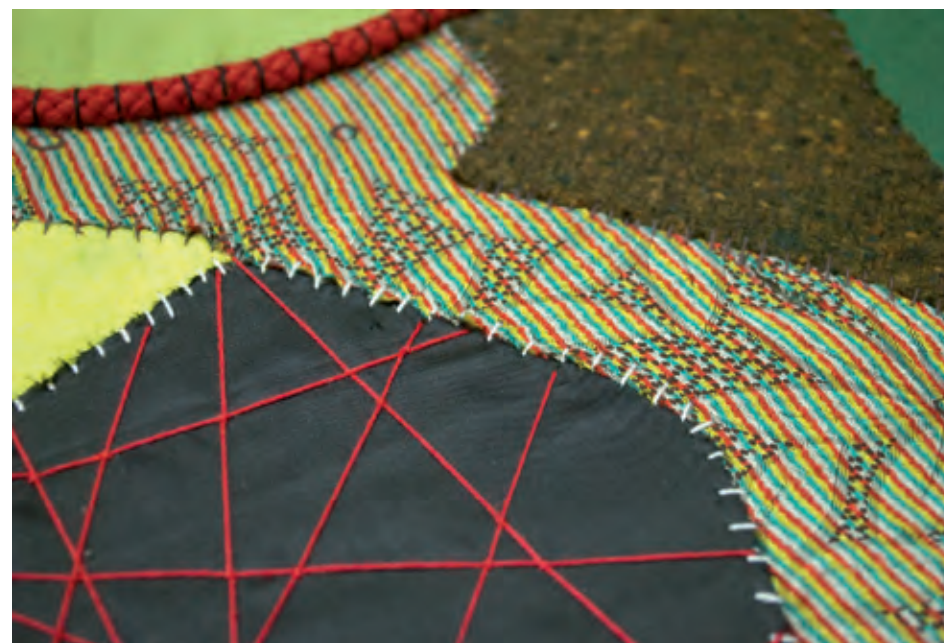

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФПИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена

Курсовая работа студентов 4 курса
кафедры ДПИ ФИИ РГПУ им. А. И. Герцена

Швейкина Н. «Рыба» декоративное панно,
2007г.

Каноник Е. «Петродворец»
2009г., Триптих

Горбанёва Е. «Аллегория муз - живопись, поэзия, музыка»,
2009г.

Литература

1. Андреева Е. Гений Тимура./Пространство Тимура. Петербург — Нью-Йорк. К 50-летию Тимура Новикова. СПб.: Санкт-Петербург, 2008.
2. Баранов Д. Парад народов. Каталог выставки. Китай, 2006.
3. Барановска И. Костюм как шутка, игра, каламбур. // Декоративное искусство № 4 (365). — М.: «Советский художник», 1988. — С. 48-49.
4. Безменова К.В. Коллаж — творческий метод художников XX в. // Русский Авангард 1910-1920х годов, проблема коллажа. — М.: Наука, 2005. — 332-344 с.
5. Бейкер Монтано Дж. Crazy квилт, или «сумасшедший лоскуток»: Практическое руководство. (Секреты мастерства). / пер. с англ. — М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.
6. Берже Лиза. Пэчворк. Шьём из лоскутов. / Пер. с англ. — М.: ЗАО «БММ», 2008.
7. Бригитта Марина Штауб-Вахсмут. ПЭЧВОРК И КВИЛТ. — М.: Профиздат, 2007.
8. Векслер А.К. Коллаж как особый вид декоративного искусства / Традиции художественной школы и педагогика искусства. Вып. IX: Сборник трудов. / Рос. Гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена; [Научн. ред. канд. ис-кусствовед., проф. Н.Н. Громов]. — СПб, 2008. С.121-129.
9. Векслер А.К. Лоскутная мозаика — искусство народов мира. Искусство и диалог культур. II международная научно-практическая конференция. Сборник научных трудов. Вып. 2.[Научн. ред. Доктор пед. наук, профессор С. В. Анчуков]. — СПб.,2009. С.130-138.
10. Векслер А.К. Элементы декора костюмов Народов Севера в контексте современного декоративного искусства (текстиль). Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. Сборник статей по материалам межвузовской научно-практической конференции. [Научн. ред. доктор культурологи Махрова Э.В., доктор пед. наук Анчуков С.В., кандидат искусствовед. Иванова А.В.] — СПб., 2009. Часть 2. С.6-13.
11. Витер И.В., Новик Ю.О. Мода от природы традиционная корякская одежда, изготовленная в конце XX века. — Петропавловск-Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2004.
12. Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы // Каталог выставки. СПб: Издательство Государственного Эрмитажа, 2008.
13. Горбачёва Л.М. Костюм средневекового Запада. — М.: «Гитис», 2000.
14. Градова К.В. Театральный костюм. [Кн. 2/ ред. Т.П. Баженова.] — М.: Союз театральных деятелей, 1987.
15. Декоративно-прикладное искусство казанских татар [Альбом / авт. ст. Г.Ф. Валеева-Сулейманова, Р.Г. Шагеева].— М.: «Советский художник», 1990.
16. Денисова Л.Ф. Лоскутная мозаика. — М.: Интербук-бизнес, 2005.
17. Ефимов Ю.Г. Рыцарский зал. — СПб: Государственный Эрмитаж, 2007.
18. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности. — М.: РИПОЛ классик, 2008.
19. Зильманович И. Искусство варварского мира. СПб: Государственный Эрмитаж, 2005.
20. Калашникова Н.М. Народный костюм. — М.: «СВАРОГ и К», 2002.
21. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока. — М.: «Просвещение», 1980.
22. Люсиль Туми. ФАНТАЗИИ ИЗ ТКНИ. Вышивка. Вязание. Шитьё, Аппликация. Рисунок по ткани / пер. с англ. — М.: «Контэнт», 2008.
23. Меджитова Э. Марийское народное искусство. — Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1985.
24. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. — М.: «Молодая гвардия», 1988.

25. На грани миров. Шаманизм народов Сибири. [Из собрания Российского этнографического музея: альбом]. — М.: ИПЦ «Художник и книга», 2006.
26. Неменский Б.М. Педагогика искусства. — М.: «Просвещение», 2007.
27. Новый словарь иностранных слов. — М.: «Азбуковник», 2008.
28. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. — М.: ПАССИМ, 1985.
29. Прокофьева Е.Д. Орнамент селькупов. — М.: КСИЭ, 1950. Т.10
30. Рейксмузеум Амстердам // путеводитель. Сост. Марлейн Доминикусван Сус, Инеке Юнгшлегер. — Амстердам: «Mercurius», 2009.
31. Савицкая Л.Л. Коллаж в украинском искусстве 1910-1920х годов. // Русский авангард 1910-1920х годов проблема коллажа. — М.: Наука, 2005. — С. 117-127.
32. Съюзан Бриско. Сашико японское искусство вышивки. — М.: Арт-Родник, 2007.
33. Художественный текстиль — 90-х гг. Выставка московских художников. // Каталог [вст. ст. Краморенко Л.]. — М.: «Советский художник», 1991.
34. Carolyn Mazloomi. Spirits of the Cloth. Contemporary of African American Quilts. — New York: Clarkson Potter/Publishers, 1998.
35. Christopher Spring, Julie Hudson. Nord African textiles. — Washington: Smithsonian institution press, 1995.
36. Gina Corrigan. Miao textiles from China. — London: British Museum press, 2006.
37. Nikolas Barnard. Living with decorative textiles. Tribal arts from Africa, Asia, and the Americas. — London: Thames and Hudson, 1998. — 192с.: ил.
38. Pasty and Myron Orlofsky. Quilts in America. — London: Abbeville press Publishers, 1992.
39. Patricia T. Herr. Amish Quilts of Lancaster County. — Heritage Center Museum of Lancaster County. Lnc, 2004.
40. Tina Skinner, Sam Hilu Collection. Nomadic embroideries. India's Tribal Textile Art. — Schiffer Publishing, Ltd, 2008.
41. <http://quilts.com.ua/ist/4.php>

Словарь терминов

Аппликация [лат. applicatio – прикладывание] — способ создания художественных изображений путём нашивания или наклеивания на ткань, бумагу разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение или узор, созданные таким способом.

Атлас (атласное переплетение) — один из трёх базовых типов переплетения, отличающийся блестящей поверхностью, полученной за счёт увеличения расстояния между точками перевязки нитей утка и основы.

Бакалавр [лат. baccalaureus < bacca laureutus увенчанный лавром] — первая учёная степень, получаемая студентом после освоения базовых программ высшего образования по завершении четырёхлетнего обучения.

Бархат — ткань, поверхность которой покрыта ворсом — выступающими кончиками нитей или петельками.

Батист — тонкая ткань из льняных или хлопчатобумажных нитей, выполненная в полотняном переплетении.

Вельвет — рубчатый вид бархата из хлопчатобумажных нитей, получается путём ручного или механического разрезания петель, образованных утком.

Винтаж [англ. vintage выдержанный, старинный, устаревший] — изделие, товар определённого (прошедшего) периода, представляющий собой нечто «старое», уникальное, высокого качества, новая реальность старой, ношенной и когда-то модной одежды.

Войлок — материал, полученный путём длительного «валяния» шерстяных волокон.

Газ фасонный — узорная газовая ткань, где использовано сочетание нескольких видов переплетений.

Джут — нить, полученная из волокон стеблей одноимённого растения семейства Tillia cees, которое произрастает в Индии.

Жаккардовые ткани — узорные или фасонные ткани с крупными мотивами, выработанные с помощью жаккардовой машины. Термин применяется только в русской текстильной промышленности.

Затканная золотом (золотканная) материя — ткань или переплетение с использованием золочёной или серебряной нити как в виде металлической полоски или проволоочки, так и в виде металлической обкладки вокруг сердечника

Индиго [исп. indigo] — синтетический краситель тёмно-синего цвета, ранее добывался из сока некоторых тропических растений.

Камчатная ткань — шелковая китайская ткань с разводами.

Квилт [англ. quilt стёганое одеяло] — сшитое из трёх слоёв материала одеяло, верх которого выполнен из разноцветных лоскутков (петчворк), украшен аппликациями.

Коленкор [фр. calencar] — переплётная ткань, покрытая мастичным слоем и пропущенная через специальное механическое устройство с системой валов с гладкой или награвированной поверхностью.

Коллаж [фр. collage наклеивание] — технический приём в изобразительном искусстве — наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное с помощью этого приёма.

Коллаж из «текстильных изделий» — художественное произведение созданное с использованием «готового платья».

Коллаж из текстильных материалов — один из видов профессиональной художественной деятельности в области ДПИ, конечный продукт которой — художественное произведение, выполненное из различных тканей.

Композиция [лат. compositio сочинение, составление, построение] — строй или порядок, согласно которому отдельные элементы художественного произведения складываются в закономерное—наглядное единство.

Крейзи–квилт [англ. crazy quilt сумасшедший квилт] — сшитое из трёх слоёв материала одеяло, верх которого выполнен из разноцветных лоскутков, без соблюдения правильной последовательности. Отличается от обычного квилта, спонтанным сочетанием цветов, размеров, форм и текстур различных экзотических тканей (атлас, шелк, тюль), дополнен обильной вышивкой, пуговицами, лентами, кружевами и бисером.

Кромка — узкий уплотнённый бордюр по длинным сторонам ткани, выполненный обычно в полотняном или саржевом переплетении с целью укрепить ткацкий кусок.

Кумалан — эвенкийский меховой ковёр.

Лоскутное шитьё — создание (шитьё) орнаментальной текстильной поверхности или целого произведения из лоскутков ткани.

Меховая мозаика — создание орнамента или целого произведения из маленьких кусочков меха.

Муар — ткань репсового переплетения, рубчики которой деформированы тиснением, что создаёт игру света на поверхности, давая переливы цвета.

Парча — (аксамит, дамаст, брокат) — узорные тяжёлые шелка, обычно золототканые, образованные двумя или несколькими системами основ и многими уткам, переплетающимися преимущественно в сарже, с дополнительными рисуночными утками.

Пенька — пряжа и нить, получаемые из волокна конопли.

Печворк [«patch» англ. яз. — заплатка, лоскут и «work» англ. яз.— работа] — лоскутное шитьё, рукоделие, выполняемое сшиванием разноцветных лоскутков, образующих узор, композицию.

Плюш — вид бархата с очень длинным разрезанным ворсом.

Ресайклинг — специфический способ создания одежды, изготовление костюма из старых предметов гардероба (одежды и аксессуаров).

Сашико «маленький прокол» — национальное искусство вышивки, возникшее в северной части Японии.

Сизаль — нить, полученная из волокон листьев агавы, используется для производства грубых тканей и веревок.

Синель — особая разновидность нити, имеющая короткий густой ворс.

Стиль [лат. stylus палочка для письма] — единство образной системы, выразительных средств и приёмов в искусстве определённого времени, направления, а также в творчестве отдельного художника, в отдельном произведении.

Текстура [лат. textura ткань, строение] — особенности строения твёрдого вещества, обусловленные характером расположения его составных частей (кристаллов, зёрен, волокон и т.д.). В искусстве — текстура характеризуется декоративно–художественными свойствами, вытекающими из внутреннего строения формы.

Трапункто [итал. trapunto вышивка, лат. укол иголкой] — способ создания стёганого узора, нанесённого на белый фон, в котором некоторые элементы орнамента делались объёмными (набивались ватой), причём набивка логично вписывалась в рисунок стёжки.

Фактура [лат. facture обработка, строение] — своеобразие, особенно–сти художественной техники в произведениях искусства, напр. В изобразительном искусстве — совокупность технических приёмов обработке поверхности (почерк линии и мазка, ведение кисти или карандаша и т.п.).

Фетр — текстиль, сделанный из волосков шерсти, которые сильно свалены и спрессованы.

Фигуративный коллаж из текстильных материалов — произведение имеющее сюжет и персонажей, выполненное из различных по цвету и фактуре тканей.