

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра дизайна

М.П. Шерикова, О.Е. Василевич, Н.Л. Шаркова

**УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
ПО ВЫБОРУ
«БАТИК»**

Методические рекомендации

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2015*

УДК 745.522.2(075.8)
ББК 85.125.308.0я73
Ш49

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 6 от 29.06.2015 г.

Авторы: старший преподаватель кафедры дизайна ВГУ имени П.М. Машерова **М.П. Шерикова**; заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ № 3 «Маладик», учитель, кандидат педагогических наук **О.Е. Василевич**; учитель ДШИ № 3 «Маладик» **Н.Л. Шаркова**

Рецензент:
заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства
и технической графики ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат технических наук, доцент *И.А. Сысоева*

Шерикова, М.П.
Ш49 Учебный предмет по выбору «Батик» : методические рекомендации / М.П. Шерикова, О.Е. Василевич, Н.Л. Шаркова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 56 с.

Методические рекомендации предназначены для учащихся школ дополнительного образования в области изобразительного искусства, изучающих предмет по выбору «Батик». Материал данного учебного издания позволяет освоить теоретические знания и технологические приемы работы техники ручной росписи ткани «батик». Методические рекомендации могут использоваться учителями школ и руководителями кружков в качестве вспомогательного материала, а также учащимися для закрепления знаний, полученных на занятиях.

УДК 745.522.2(075.8)
ББК 85.125.308.0я73

© Шерикова М.П., Василевич О.Е., Шаркова Н.Л., 2015
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. Общие сведения о технике «батик»	12
Тема 1. Введение в учебный предмет по выбору «Батик»	12
1.1. История развития техники «батик». Знакомство с различными видами художественной росписи	12
1.2. Материалы и инструменты, применяемые в росписи ткани	14
1.3. Правила техники безопасности в процессе работы над росписью тканей	16
1.4. Основы декоративной композиции	16
1.5. Практическая работа	19
ГЛАВА 2. Колористические основы творческой работы в «батике»	20
Тема 2. Основы цветоведения	20
2.1. Цвет. Цветовой круг	21
2.2. Гармоничные сочетания цветов	24
2.3. Практическая работа	27
ГЛАВА 3. Декоративная композиция с растительными мотивами в технике «холодный батик»	29
Тема 3. Знакомство с особенностями технических и декоративных возможностей техники холодного батика	29
ГЛАВА 4. Декоративный пейзаж из упрощенных стилизованных форм в смешанной технике	35
Тема 4. Техника «свободная роспись»	35
4.1. Особенности выполнения эскиза композиции «декоративный пейзаж»	35
4.2. Практическая работа	39
ГЛАВА 5. Техника «горячий батик»	41
Тема 5. Горячий батик. Освоение технических приемов работы в технике горячего батика	41
5.1. Историческое развитие и приемы работы в технике «горячий батик»	41
5.2. Практическая работа	45
ГЛАВА 6. Техника узелкового батика «бандан»	48
Тема 6. Приемы складывания и завязывания ткани. Выполнение узоров (упражнений)	48
6.1. Практическая работа	52
ГЛАВА 7. Выполнение творческой работы	54
Тема 7. Выполнение творческой работы. Закрепление знаний и умений в технике холодного батика, горячего батика, узелкового батика. Изготовление фона в технике узелкового батика для творческой работы, поэтапное ведение работы	54
7.1. Практическая работа	54
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	55

ВВЕДЕНИЕ

Искусство украшения тканей известно с давних времён. Роспись ткани «батик» является одним из его видов. Разновидностей техник росписи ткани много, и у каждой – свой исток.

Много веков назад художники Японии и Китая тушью наносили на рисовую бумагу или шёлк удивительные воздушные пейзажи, бытовые сценки, неповторимые в своей красоте цветы, изображения птиц и бабочек. Кисть в руке мастера свободно скользила по поверхности, не стеснённая никакими контурами. Поэтому и современная роспись по шёлку без применения контурных составов называется «свободной».

Родиной горячего батика считается Индонезия, там он был известен уже в XIII веке. Для нанесения рисунка на ткань индонезийцы применяли растопленный воск, который наносили через бамбуковые палочки. Сегодня горячий батик стал менее трудоёмким, оставаясь по-прежнему живописным высокохудожественным видом росписи. Вместо воска стали использовать парафин и стеарин.

Сетка трещин, появлявшаяся в процессе крашения в технике горячего батика и считавшаяся дефектом, приобрела значение интересного самостоятельного эффекта «кракле» и стала неотъемлемой частью и символом этой техники.

С изобретением в начале XX века в России клейкого материала, названного резервом, получила развитие принципиально новая техника росписи – холодный батик. Простота исполнения, чёткий «витражный» контур делают эту технику интересной для опытных мастеров и привлекательной для начинающих.

Комбинация различных техник росписи по ткани – это смешанная техника. Здесь можно соединить холодный и горячий батик, свободную роспись и технику «кракле» и многое другое, что составляет творческую индивидуальность автора.

Данное учебное издание разработано в рамках совместной деятельности учебно-научно-консультационного центра, в состав которого входят учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» и «Детская школа искусств № 3 г. Витебска “Маладик”». Он составлен в соответствии с примерными требованиями к учебным программам дополнительного образования детей и молодежи для детских художественных и школ искусств.

Материал предназначен для организации обучения учебному предмету по выбору «Батик» учащихся старшего школьного возраста детских художественных и школ искусств. Он отражает основные принципы, идеи и положения программных документов по художественному образованию:

«Концепция художественного образования в Беларуси», Стандарт образовательной области «Искусство».

Направленность образовательной программы по учебному предмету по выбору «Батик» – художественно-эстетическая. Образовательная область – декоративно-прикладное искусство.

Актуальность образовательной программы дополнительного образования детей «Батик» заключается в том, что она направлена на развитие творческих способностей, учащихся в области декоративно-прикладного искусства.

Участие в различных видах художественной деятельности помогает реализоваться личности ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень важным принципом развития современного общества является стремление к высокой культуре и духовности. Приобщение учащихся к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе. Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить созданное другими. Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу.

Целью образовательной программы «Батик» является художественно-эстетическое воспитание учащихся путем раскрытия и развития потенциальных художественных способностей ребёнка методами овладения техническими приёмами художественной росписи ткани и создания тематических декоративных композиций в смешанной технике.

Основными задачами программы являются:

- формирование пространственного мышления и воображения, устойчивого интереса к художественной деятельности;
- развитие практических умений и навыков в одном из видов декоративно-прикладного искусства – художественной росписи ткани (горячий и холодный батик узелковый батик);
- развитие творческих способностей и художественного вкуса, фантазии, изобретательности, способности к пониманию и восприятию произведений декоративно-прикладного искусства;
- воспитание творческой, компетентной, востребованной личности, способной самостоятельно мыслить и нестандартно решать поставленные задачи, воспитание стремления к организации своего свободного времени, формирование художественной культуры, патриотизма и гражданской позиции.

Образовательная программа по учебному предмету по выбору «Батик» разработана в соответствии с типовым учебным планом детских школ искусств по направлению деятельности «Изобразительное» 7-летнего срока обучения. По этому плану обучаются дети, поступающие в детскую школу искусств в возрасте 9 лет. Продолжительность учебного года, кани-

кул в детских школах искусств определяются с учетом их продолжительности, установленной для учреждений общего среднего образования.

В учебном плане предусматриваются учебные педагогические часы по предмету по выбору «Батик» – по 3 учебных часа в неделю.

Режим учебных занятий в детской школе искусств предполагает соблюдение нормативных требований: длительность урока – 45 минут, перерыв – 10 минут. Система обучения носит практико-ориентированную направленность. Исходя из типа урока (ознакомление с новым материалом, закрепление изученного материала, применение знаний и умений, обобщение и систематизация знаний, комбинированный урок) занятия могут проводиться в форме беседы, конкурса, комбинированного или интегрированного урока. Построение образовательной программы даёт возможность педагогам творчески подойти к её реализации. Содержание программного курса позволяет реализовать современные образовательные технологии, которые отражены в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и методах обучения (организации личностно-ориентированного подхода в обучении, дифференцированного обучения, организации участия в конкурсах, выставках).

Особое внимание уделяется посещению музеев и выставок декоративно-прикладного творчества, участию учащихся в выставках-конкурсах, выполнению коллективных и индивидуальных работ. Изучение традиций, беседы с демонстрацией подлинных и авторских произведений декоративно-прикладного искусства приобщает детей к художественному творчеству, позволяет ощутить связь времен. Решается задача актуализации народной культуры через ее открытие для себя детьми и подростками. Только в тот момент, когда новое поколение ощущает себя субъектом и творцом культуры своего народа, она получает свое продолжение в новом поколении. Посещение выставок, музеев декоративно-прикладного искусства повышает общий культурный уровень, способствует эстетическому развитию.

В конце обучения учащиеся должны уметь:

1. Соблюдать технику безопасности правила пожарной безопасности в учебной мастерской;
2. Владеть основами композиционного мышления;
3. Владеть способами организации сюжетно-смыслового центра композиции;
4. Использовать свойства и средства композиционной организации элементов на плоскости – равновесие, целостность, статику, динамику, симметрию и асимметрию, контраст, нюанс;
5. Стилизовать предметы и создавать стилизованную декоративную композицию;
6. Анализировать построение декоративной композиции и дифференцировать способы создания открытой и закрытой композиции;

7. Использовать знания по основам цветоведения при создании декоративной композиции;
8. Свободно владеть художественными материалами;
9. Выполнять основные техники росписи по ткани (холодный, горячий, узелковый батик, свободная роспись по шёлку, смешанная техника);
10. Выполнять дополнительные эффекты в росписи тканей;
11. Исправлять типичные ошибки, случающиеся при выполнении работы;
12. Пользоваться материалами и инструментами согласно правилам техники безопасности.

Текущий контроль реализации образовательной программы по учебному предмету по выбору «Батик» проходит в формах просмотра, выставки, вернисажа и обсуждения учебных работ вместе с учащимися.

Программа по учебному предмету по выбору «Батик» может быть внедрена в процесс обучения учащихся различных общеобразовательных учреждений (общеобразовательные школы, детские художественные и школы искусств), материалы данной работы могут служить основой для разработки и совершенствования учебных планов и программ по изобразительному искусству.

Календарно-тематический план

	№ уч. з-я	Дата	К-во уч. час.	Тема занятий Задача урока	Материалы
			24	Первая четверть	
I			3	<i>Введение в учебный предмет по выбору «Батик».</i>	
	1		3	История развития техники «батик». Знакомство с различными видами художественной росписи. Инструменты и материалы, применяемые в росписи ткани. Правила техники безопасности. Основы декоративной композиции	Практические пособия, книги
II			3	<i>Цветовые гармонии</i>	
	2		3	Основы цветоведения. Характеристики цвета – светлота, яркость, насыщенность. Цветовой круг, цветовые гармонии. Принципы гармонизации цветов. Значение колорита в батике. Способы смешения цветов для получения сложных оттенков	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
III			18	<i>Декоративная композиция с растительными мотивами в технике «холодный батик»</i>	
	3			Техника гутта (холодный батик). Знакомство с особенностями технических и декоративных возможностей техники холодного батика.	Ткань, анилин, красители, кисть, рамка,

			Изучение приемов работы в технике холодный батик. Выполнение упражнения «Геометрия» (классический батик)/	стеклянная трубочка
	4		Выполнение эскиза декоративной композиции с растительными мотивами в технике «Холодный батик». Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань. Работа резервом	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	5		Выполнение практической работы. Роспись красителями	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	6		Выполнение практической работы. Роспись красителями	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	7		Выполнение практической работы. Роспись красителями. Проработка деталей, исправление брака	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	8		Завершение практической работы. Подведение итогов	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка

Итого: 24 часа

	№ уч. з-я	Дата	К-во уч. час.	Тема занятий Задача урока	Материалы
			24	Вторая четверть	
I			24	<i>Декоративный пейзаж из упрощенных стилизованных форм в смешанной технике.</i>	
	1		3	Изучение приемов работы в технике холодный батик. Свободная роспись. Выполнение упражнений в акварельной технике («по-сырому», солевая)	Практические пособия, книги.
	2		3	Выполнение эскиза композиции «Декоративный пейзаж» из упрощенных стилизованных форм в смешанной технике	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка.

	3		3	Выполнение практической работы. Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань. Работа резервом и красителями	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	4		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	5		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	6		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	7		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями. Проработка деталей, исправление брака	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	8		3	Завершение практической работы. Подведение итогов	Ткань, анилины, красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка

Итого: 24 часа

	№ уч. з-я	Дата	К-во уч. час.	Тема занятий Задача урока	Материалы
			33	Третья четверть	
I			6	Горячий батик	
	1		3	Горячий батик. Основные технические приемы работы в технике горячего батика. Инструменты и материалы, применяемые в росписи тканей. Техника безопасности	Практические пособия, образцы.
	2		3	Горячий батик. Изучение технических и декоративных приемов работы в горячем батике. Выполнение упражнений (сетка, горохи, набрызг, бесконечные линии)	Анилиновые красители, кисть, парафин, чантинг.

II		15	Декоративная композиция на тему фауны и флоры	
	3	3	Выполнение ряда декоративных стилизованных зарисовок представителей животного мира на основе реалистичных изображений в энциклопедиях и атласах. Создание декоративной композиции на тему фауны и флоры. Поэтапное ведение работы	Бумага, простые и цветные карандаши, акварель или гуашь
	4	3	Работа над проектом. Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань. Выполнение практической работы в материале	Ткань, анилиновые красители, кисть, парафин, чантинг
	5	3	Выполнение практической работы. Роспись красителями. Подбор спецэффектов. Работа парафином	Ткань, анилиновые красители, кисть, парафин, чантинг
	6	3	Выполнение практической работы. Роспись красителями. Подбор спецэффектов. Работа парафином. Проработка деталей	Ткань, анилиновые красители, кисть, парафин, чантинг
	7	3	Завершение работы. Исправление брака. Выпаривание	Ткань, анилиновые красители, кисть, парафин, чантинг
III		12	Техника узелкового батика «бандан»	
	8	3	Знакомство с особенностями работы в технике узелкового батика. Приемы складывания и завязывания ткани. Выполнение узоров (упражнений)	Ткань, красители, нитки №10, парафин, ножницы, перчатки
	9	3	Выполнение упражнений в технике узелкового батика. Упражнение (солнце, лучеобразное, шланг, диагональные полосы, круги, ромбы, конвертик)	Ткань, кастрюля, красители, нитки №10, парафин, ножницы, перчатки
	10	3	Выполнение фона на основе технических приемов сложения, сшивания и обвязывание шпагатом. Применение полученных знаний	Ткань, красители, кастрюля, нитки №10, парафин, ножницы, перчатки
	11	3	Выполнение работы. Подведение итогов	Ткань, красители, кастрюля, нитки №10, парафин, ножницы, перчатки

Итого: 33 часа

	№ уч. з-я	Дата	К-во уч. час.	Тема занятий Задача урока	Материалы
			24	Четвертая четверть	
I			24	Творческая работа	
	1		3	Выполнение творческой работы. Закрепление знаний и умений в техниках «холодный батик», «горячий батик», «узелковый батик». Изготовление фона для творческой композиции в технике «узелковый батик». Поэтапное ведение работы	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, парафин
	2		3	Выполнение эскизных зарисовок на основе полученных эффектов на ткани. Работа над проектом	Бумага, простые и цветные карандаши, акварель или гуашь
	3		3	Работа над проектом. Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка.
	4		3	Выполнение практической работы. Выбор техники исполнения работы. Подбор специальных эффектов	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	5		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями, работа парафином (резервом)	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	6		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями, работа парафином (резервом)	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	7		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями, работа парафином (резервом)	Ткань, анил. красители, кисть, рамка, стеклянная трубочка
	8		3	Выполнение практической работы. Роспись красителями. Проработка деталей, исправление брака. Завершение практической работы. Выпаривание, проработка контурами по ткани. Выставка работ	Ткань, анилиновые красители, кисть, рамка, парафин, стеклянная трубочка

Итого: 24 часа

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ «БАТИК»

1 четверть

Тема 1. Введение в учебный предмет по выбору «Батик»

Цель: Знакомство с технологическими приемами различных видов художественной росписи ткани, приемами использования оборудования, материалов и инструментов, применяемых в художественной росписи.

Задачи:

- Обучить приемам правильной организации рабочего места и правилами безопасности при работе с инструментами.
- Освоить технологические особенности выполнения ручной росписи ткани в разных техниках;
- Ознакомить с основными правилами и средствами выполнения декоративной композиции.

Содержание

Введение. История батика. Знакомство с различными видами художественной росписи. Инструменты и материалы применяемые в росписи ткани. Техника безопасности. Основы декоративной композиции.

Теоретические знания

1.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ «БАТИК». ЗНАКОМСТВО С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ

Родиной батика, искусства росписи тканей, считается Юго-Восточная Азия. К нам батик пришел из Индонезии, даже название этого декоративного искусства происходит от местного слова «анбатик» – рисовать, писать. При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы – резервы, позволяющие сохранять окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем крашении. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Ткань вымачивали, отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным количеством природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике. Теплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до темно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго – самого яркого красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи. Сюжеты для росписи использовались самые разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов – для украшения одеж-

ды; многофигурные жанровые или религиозные композиции для жилищ и храмов.

Батик в древности был распространен не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название «бандхана» и «лахе-рия».

Китайцы подарили миру шелк и, как следствие, – способ его окраски. На шелк наносили рисунок расплавленным воском, после чего ткань окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки неокрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань в начале полностью окрашивали, а после нанесения узора из воска опускали в щелочной раствор, возвращавший фону росписи его первоначальный цвет. Такая роспись могла быть и многоцветной. Техника «лацзе» (узоры воском) очень похожа на батик.

В Японии, куда батик попал из Индии или Китая, он назывался «рокэти». Японцы, соединив полученные знания с собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными сюжетными узорами. Такие ткани использовались для изготовления кимоно.

Когда в начале XVII начале века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков-панно этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей.

В середине XIX века окраска тканей в технике батика была вытеснена английской ситцевой набойкой, и батик становится уделом кустарей-ремесленников. Но в начале XX века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика, посвящая этому многие годы жизни. Затем, возвращаясь на родину, они делились своими знаниями. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Во второй половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным. При этом техника практически не меняется, а переносится в другие страны и культуры. Батик имеет не только художественный, но и утилитарный характер.

1.2. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОСПИСИ ТКАНИ

Ткани, используемые в художественной росписи ткани, могут быть из натуральных волокон (шелк, креп-дешин, шифон, туаль, креп-жоржет), а также из искусственных и синтетических волокон. В горячем батике можно использовать и хлопчатобумажные ткани (батист, штапель, тонкий поплин, маркизет).

Краски. Выбор красок для росписи по шелку достаточно велик. Одни краски разводятся только спиртом, другие разбавляются водой. Отличаются они и по способу закрепления – утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром, причем каждая из них имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. И все же бесспорное предпочтение знатоки отдают высококачественным краскам французской фирмы «Lefrans & Bourgeois», закрепляемым путем запаривания. Можно использовать анилиновые красители как отечественного, так и импортного производства. Высококачественные краски итальянской фирмы «Maimeri» и «Maimeri idea» закрепляются утюгом. Краска для росписи ткани marabu фирмы «Дигл Дизайн» (silk, textill). На сегодняшний день на рынке имеется множество подобных красителей. Из отечественных красителей удобен в применении набор для росписи тканей «Батик», «Ученик» фирмы «Гамма».

Контурный состав – для каждой краски подходит определенный контурный состав, обычно фирма производящая текстильные краски производит и контурный состав, подходящий для нее. Как правило, резервирующий состав имеет прозрачный цвет, для того чтобы сделать состав определенного цвета добавляют золотой, серебряный или цветной контур.

Деревянная рама – можно купить в магазине или сделать на заказ в багетной мастерской.

Палитра и пипетки – облегчают забор краски из флаконов и их смешивание. Палитра должна быть с углублениями и обязательно белого цвета.

Стеклянные трубочки или пластмассовый флакон с пипеткой на конце – служат для проведения тонких линий в технике холодного батика.

Стеклянные трубочки можно купить в специализированном магазине или в наборе для работы с батиком.

Чантинг – металлический инструмент для нанесения контуров.

Рисунок 1-инструменты и материалы для батика

Клейкая лента – нужна для оклеивания верхней стороны рамы перед началом работы, благодаря этому дерево не сможет впитать в себя краску и не запачкает следующую работу.

Фен – ускоряет процесс высыхания красок. А так же помогает создать замечательные живописные эффекты в технике свободной росписи.

Кнопки – (канцелярские) для натягивания ткани. Лучше использовать трехзубчатые кнопки или булавки, поскольку после их удаления остаются лишь маленькие проколы. Можно использовать степлер.

Кисти – (беличьи или колонковые). Для занятия батиком, понадобятся профессиональные кисти:

Широкая беличья кисть;

Веерная кисть;

Беличья кисть «Petit Gris pur» международный номер 11;

Кисть из волоса красной куницы Экстра – международный номер 5;

Кисть из полиамидов – международный номер 4;

Калька и алюминиевая фольга – калька используется для заворачивания окрашенного изделия при закреплении красок над паром. Фольга препятствует попаданию конденсирующейся влаги на работу.

Соль – ею посыпают расписанные и еще влажные участки. Обладая свойством впитывать влагу, соль связывает и растворяет в воде красящие вещества – пигменты. В результате возникают оригинальные узоры. Соль разного помола дает разные эффекты, что позволяет экспериментировать и добиваться наиболее выразительных результатов. Существует также специальная соль для получения оригинальных разводов, ее можно встретить в специализированных магазинах.

Дистиллированная вода – необходима для разбавления и осветления красок. Не рекомендуется пользоваться для этих целей водой из-под крана – даже незначительное содержание в ней извести может вызвать со временем некрасивые изменения рисунка.

Соломинка для коктейля используется для достижения удивительного эффекта «расползания» краски, для этого надо подуть через соломинку на каплю краски, нанесенную на шелк.

Утюг – понадобится для закрепления красящего слоя или удаления воска с изделия в технике горячего батика.

Карандаш – лучше очень мягкий, используется для перенесения мотива на ткань. Или портновская ручка, которая смывается водой.

Нитки различной толщины используются для работы в узелковой технике.

Воск пчелиный или парафин используется в технике «горячий батик», как основной материал рисования и для закрепления работ в технике «холодный батик». Универсальный воск для батика продается в специализированном магазине или приготовить его по специальным рецептам.

Лоток для окрашивания ткани – можно использовать глубокий поднос, как пластиковым, так и металлический. Подойдет любая ванночка, так как ткань при окрашивании должна быть полностью расправлена.

Тигель с термостатическим контролем позволит нагреть воск до определенной температуры и поддерживать ее на одном уровне. Но можно с успехом растапливать воск на водяной бане. Лучше всего использовать маленькую одноконфорочную плитку или газовую горелку.

1.3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД РОСПИСЬЮ ТКАНЕЙ

Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

1. Помнить о том, что все химические вещества и красители ядовиты, поэтому необходимо быть крайне осторожными и аккуратными при работе с ними.

2. На рабочем месте должны находиться только нужные для работы красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть этикетки с разборчивым названием. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.

3. Работу с окрашивающими и химическими растворами необходимо делать при открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.

4. Некоторые вещества при смешивании вступают между собой в реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен пожар.

5. Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.

1.4. ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Теоретические знания: Знакомство с законами и средствами композиции. Эмоциональное воздействие декоративной композиции.

Композиционный центр (фокусная точка) – элемент композиции, часть пространства или формы, воспринимаемый глазом человека в первую очередь. Композиционный центр выделяется на общем фоне окружающих элементов и вызывает эмоциональную напряженность. Через композиционный центр проходят все невидимые линии движения взгляда по композиционной плоскости.

Компоновка – процесс поиска оптимальных соотношений различных элементов формы и пространственного объединения их в единое целое, а также результат этого процесса. Важнейшая составная часть процесса формообразования в дизайне.

Структурная организация элементов – расположение элементов композиции, которое следует рассматривать как систему отношений, где взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, пребывая в противоречии, одновременно находятся в гармонически уравновешенном состоянии и воспринимаются как одно целое. Определяющими моментами этой системы являются иерархия визуальной активности элементов, уравновешенность и взаимосвязанность.

Целостность – композиционное свойство, предполагает установление самой тесной связи между всеми средствами и приемами построения композиции. В результате такого установления выявляется общий характер формы, определяющий, в конечном счете всю силу ее воздействия на зрителя.

Единство – качество соединенности элементов в единое целое как основа упорядоченности художественного произведения, благодаря которому достигается цельность впечатления.

Равновесие – сбалансированность контрастных или взаимодействующих элементов; также красивая, гармоничная или пропорциональная организация частей и элементов в проекте или композиции.

Выразительные средства композиции – это композиционные методы и приемы, помогающие организовать уравновешенную, гармонично – целостную композицию, основанную на соподчинении всех элементов. Выразительные средства композиции (контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, статика, динамика, метр, ритм, масштаб) выявляют смысловые связи всех элементов композиции, организуя логическую последовательность восприятия формы и обеспечивая ее эмоциональное восприятие.

Метр или метрический повтор – простейший, закономерный порядок, основанный на повторении равных элементов композиции через равные интервалы.

Для усиления выразительности в композиции допускается сочетание нескольких метрических рядов с разными свойствами элементов, объединение нескольких элементов в группы с равными интервалами между ними, выделение элементов в группе по тону.

Ритм – более сложный закономерный порядок чередования элементов композиции или их свойств. Ритм строится на неравном изменении свойств элементов композиции и интервалов между ними. Основными ритмическими рядами считаются нарастающие, убывающие построения на основе сокращения или нарастания интервалов, или

размерных признаков элементов, и сложные, основанные на сочетании разных групп метрических и ритмических рядов.

Контраст – резко выраженное различие свойств элементов композиции. Контраст может быть сдержанным и обостренным (полярность). В художественной практике выделены следующие виды контрастных отношений:

Цветовой – сочетания цветов, расположенных диаметрально противоположно в цветовом круге.

Тональный – сочетание пятен, тонально проработанных в соответствии с крайними градациями в ахроматической шкале.

Размерный – сочетание элементов, имеющих резкое различие по величине («большой–малый», «плоский–объемный»).

Пластический или фигуративный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по линейному очертанию (абрису) формы («простой – сложный», «правильная форма – неправильная»).

Фактурный – сочетание элементов композиции, имеющих резкое различие по материальным свойствам поверхностей («гладкий – шероховатый»). В изобразительной практике понятие «фактура» носит условный характер, т.к. с помощью графических средств создается иллюзия фактурной поверхности.

Нюанс – слабое, незначительное различие свойств элементов композиции. Элементы могут находиться в нюансном отношении по одному признаку и контрастном — по-другому.

Тождество – равнозначная визуальная оценка элементов композиции по одному свойству. Тождество - означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным (абсолютным) и частичным.

Симметрия – закономерное расположение равных частей формы относительно друг друга.

Зеркальная симметрия (O|O) – каждый элемент отображен и равноудален относительно оси симметрии. Симметричная композиция может быть организована по трем схемам:

1. Расположение главного элемента на оси симметрии, в центре композиционной плоскости или со смещением вверх или вниз. Такие композиции носят устойчивый характер и, как правило, целостные, т.к. все элементы равноудалены от оси симметрии и композиционного центра. В композиционных разработках можно использовать одну (вертикальную или горизонтальную) ось симметрии, две (вертикальную и горизонтальную или две диагональные), четыре оси симметрии (вертикальную, горизонтальную и две диагональные).

2. Отсутствие явно выраженного главного элемента. В таких композициях доминирующее значение приобретает пространство, организованное на оси симметрии между элементами (в том случае, если

элементы равноудалены на относительно большое расстояние от оси симметрии).

3. Доминирующее значение приобретают элементы близко расположенные относительно оси симметрии и воспринимающиеся как группа, составляющая одно целое.

Асимметрия – отсутствие или нарушение симметричного расположения элементов композиции.

Статика (от греч. statos – «стоящий») – положение материальных тел, находящихся в состоянии покоя при действии на них внешних сил. Статика – это теория равновесия любых тел – твердых, жидких или газообразных.

Статичная композиция – состоит из элементов устойчивых в пространстве относительно условной линии горизонта и расположенных в метрической последовательности. В композиции отсутствует какое-либо движение. Симметрично расположенные элементы в композиции являются одним из способов достижения статики (исключение – осевая симметрия). Построение статичных композиций основано на принципе равновесия всех ее элементов.

Динамика – термин (“dynamis” греч. – движение) – означает возможность действия. Под динамикой понимают любое движение, изменение, связанное с взаимодействием объектов разного рода.

Динамичная композиция характеризуется неустойчивым положением форм в пространстве относительно условной линии горизонта, явно выраженным зрительным движением элементов, асимметричной схемой построения и ритмическими рядами.

1.5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Выполнить упражнение по стилизации природных растительных форм (цветы, ягоды, грибы и т.д.) для композиционных сюжетов батика (рис. 2).

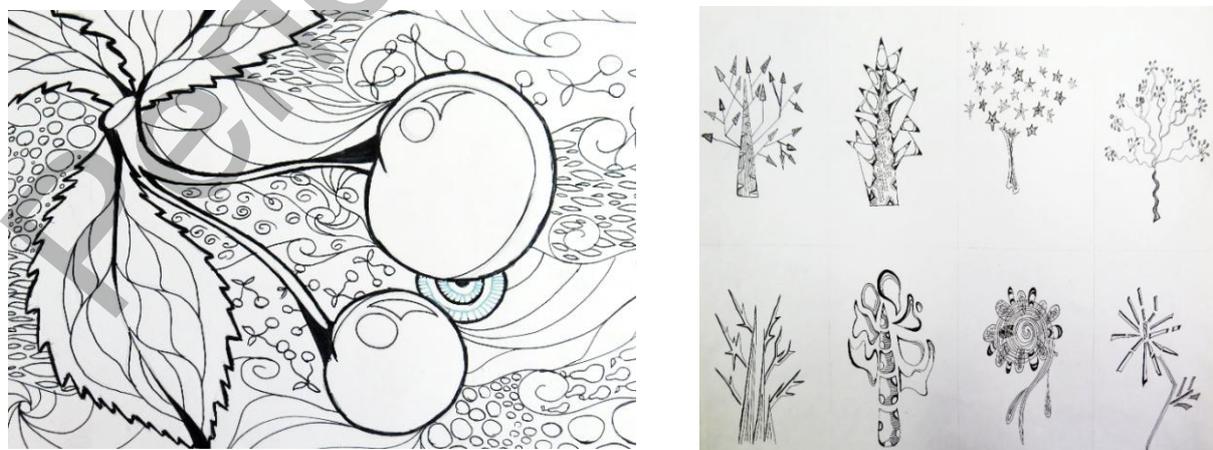

Рисунок 2 – Лиховидов С., 12лет. Стилизация растительных мотивов

Задание 2. На основе зарисовок по стилизации природных растительных форм выполнить форэскизы композиционных поисков и разработать декоративную композицию. Выполнить эскиз декоративной композиции с растительными мотивами в технике «холодный батик», в натуральную величину (рис. 3).

Рисунок 3 – Пилипенко М., 12 лет. Эскиз композиции «Вкусное лето»

ГЛАВА 2. КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В «БАТИКЕ»

Тема 2. Основы цветоведения

Цель: Познакомить учащихся с правилами создания колорита в декоративной композиции на основе цветовых гармоний по цветовому кругу.

Содержание темы: Основы цветоведения. Цвет. Цветовой круг. Значение колорита в батике. Хроматические и ахроматические цвета. Характеристики цвета – светлота, яркость, насыщенность. Психологическое воздействие цвета на человека. Символика цвета. Цветовые гармонии.

Теоретические знания

2.1. ЦВЕТ. ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Цвет – это впечатление, которое оказывают на орган зрения человека электромагнитные волны разной длины. Мозг человека разделяет видимый цветовой спектр на три части: красную, зеленую, синюю (цветовая модель RGB: красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue)) (рис. 4 А). Цветовая модель RGB (аддитивные цвета) – естественная для человеческого зрения применяется в мониторах компьютеров и других "излучающих" устройствах, где цвет получается путем сложения цветных лучей светового потока. Но при печати, например, на принтере, где используется отраженный свет, применима только модель CMY или CMYK (субтрактивные цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow)) (рис. 4 Б).

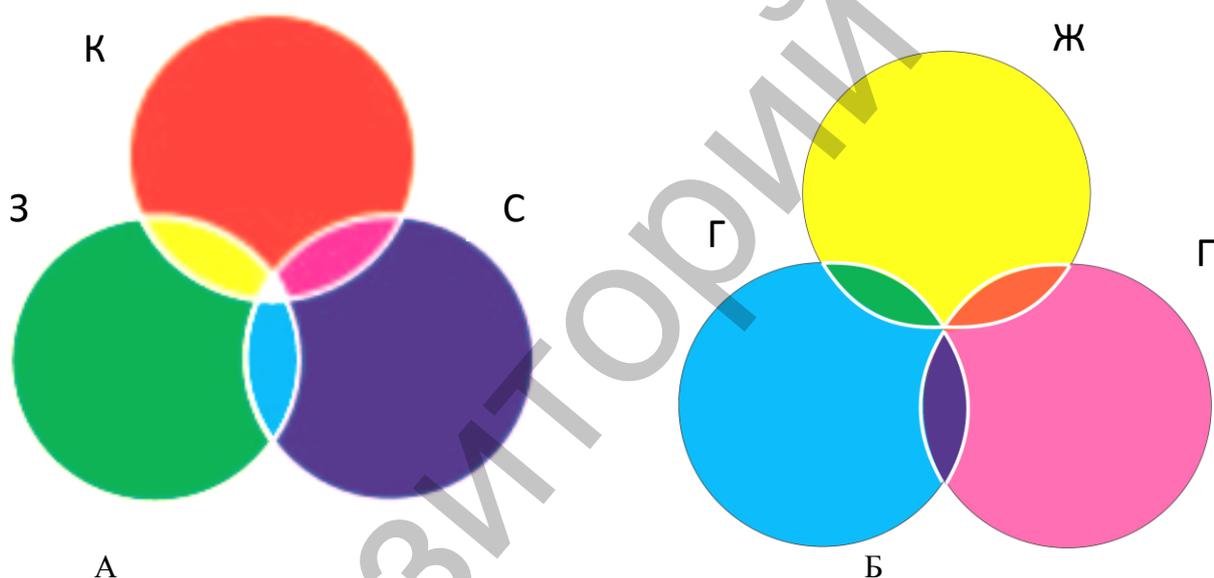

Рисунок 4 – Цветовые модели: А – RGB – красный (Red), зеленый (Green), синий (Blue), Б – CMY – голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yellow).

Все существующие в природе цвета принято делить на две группы: хроматические (цветные) – все цвета и оттенки спектра и ахроматические (бесцветные) – белый, черный и все переходы серого.

Как известно, основные теоретические данные о спектре солнечного света и наличии в нем семи основных цветов были получены Исааком Ньютоном. Он первым сделал попытку систематизировать цвета и выявил, что при прохождении луча света через трехгранную стеклянную призму происходит его разложение на составные цвета (спектр), поэтому составляющие его семь цветов называются спектральными. Это красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (рис. 5).

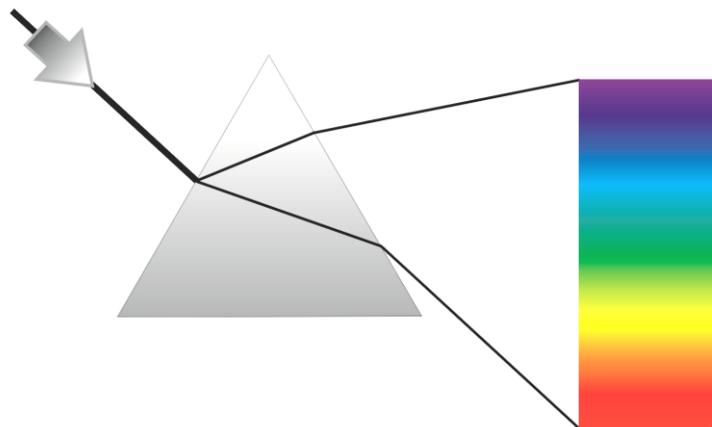

Рисунок 5. –Спектр, полученный в результате прохождения луча света через трехгранную стеклянную призму

Ахроматические цвета представляют собой последовательные ступенчатые переходы от белого к черному через серые оттенки и характеризуются только степенью их светлоты, т.е. могут быть светлее или темнее (рис. 6).

Рисунок 6 – Ахроматическая шкала

Хроматические цвета имеют три основных свойства: цветовой тон, светлоту и насыщенность.

Цветовой тон – основная характеристика цвета, термин для обозначения цветности, определяющий оттенок цвета (красный, синий, желтый, желто-зеленый). Существует много цветовых тонов, значительно больше, чем для них придумано названий. Развитый человеческий глаз способен различать до 360 оттенков цвета.

Светлота (тон, светосила цвета) – это большая или меньшая близость к белому цвету. Чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет. Темные цвета получают в результате смешения с черной краской, а светлые – с белой или разбавлением водой.

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

Надо различать понятия «тон» и «цвет». Говоря о цвете, мы имеем в виду многоцветность окраски. Понятие «тон» (без прилагательного «цветовой») в художественной практике имеет два значения. Во-первых, тон озна-

чает художественный строй произведения, его колорит и употребляется для характеристики художественных произведений. Например, можно сказать: золотистый тон панно, коричневатый тон картины. Во-вторых, тон может определять светлотные отношения в произведении. В этом случае употребляют также термин «светлота» или «светосила» вместо термина «тон».

Насыщенность (интенсивность цвета, цветосила) – это степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте серого цвета. Цвет наибольшей насыщенности – это чистый цвет, т.е. цвет без примеси других цветов. Иными словами, насыщенность – это степень приближенности к чистому, спектральному цвету. Если в цвет добавить серого, то цвет станет меркнуть, уменьшится его насыщенность. Насыщенность цвета можно уменьшить, добавив к нему белый или черный цвет. При добавлении белого (воды) получают разбеленные (пастельные) цвета. При добавлении черного цвет затемняется, приглушается, насыщенность его уменьшается.

В группе хроматических цветов различают теплые и холодные цвета. Деление это условное. Теплые цвета связываются с представлением об огне, солнечном свете – это красный, оранжевый, желтый и все оттенки этих цветов, а холодные – с представлением о воде, лунном свете и т.п. – это синий, голубой, сине-зеленый, сине-фиолетовый и все цвета, полученные от смешения с этими цветами. Зеленый цвет считается нейтральным, со всеми оттенками он наиболее благоприятен для зрения человека.

Все теплые цвета спектра обладают свойством выступать, т.е. зрительно приближаться, а холодные – отступать, т.е. зрительно удаляться. Самый холодный цвет – сине-зеленый, самый теплый – оранжевый.

Теплые цвета еще называют активными, а холодные – пассивными. Таким образом, оранжевый цвет – самый активный, а сине-зеленый – самый пассивный.

Светлые ахроматические цвета являются выступающими, а темные – отступающими (белый, светло-серый – выступающие, черный, темно-серый – отступающие). Малонасыщенные (пастельные) цвета всегда отступают по сравнению с насыщенными.

Различные цвета вызывают у человека неодинаковое настроение: светлые – лирическое, яркие – приподнятое, темные и тусклые – угнетенное, а пестрота и дисгармония красок раздражают. Цвета зелено-голубые, зелено-желтые различных оттенков считаются наиболее благоприятными для зрения, успокаивающими.

Восприятие цвета зависит от освещения. Свет и цвет неразделимы. Без света нет и цвета. Цвет есть ощущение, вызываемое светом. Благодаря свету человек различает форму и цвет предмета. Плоский предмет, освещенный прямыми лучами, воспринимается одноцветным. А на объемный предмет лучи солнца падают под разными углами и, отражаясь, создают цветовые оттенки.

Цветовой круг, по Гете, долгое время считался первоисточником основного порядка цветов. Цветовой круг представляет собой ленту спектра, поло-

женную кругообразно и замкнутую пурпурным цветом, который есть в природе, но которого нет в спектре. Пурпурный цвет получается при смешении красного и фиолетового цветов спектра и не является спектральным.

В международной практике принят метод определения цвета, разработанный Международной комиссией по освещению (МКО) – Commission International de l’Eclairage. Он основан на том факте, что относительные количества трех стандартных первичных цветов (по Г. Гельмгольцу) – красного, синего и зеленого, образуют множество различных цветов и оттенков. Трехкомпонентная теория цветового зрения Г. Гельмгольца базируется на идее ученого Томаса Юнга о трех родах нервных волокон, воспринимающих три основных цвета: красный, зеленый и синий (точнее – сине-фиолетовый (ультрамарин)).

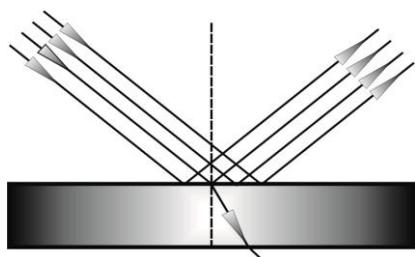

Рисунок 7 – Отраженный свет от поверхности предмета

Цвет краски является результатом смешения света отраженного от поверхности слоя краски и вышедшего после прохождения этого слоя светового потока (рис. 7).

На основе этой теории цветовой круг представляет собой две цветные системы, соединенные вместе, сохраняя при этом спектральный порядок (рис. 8).

Цветовой круг обычно делят на две части – теплую и холодную. Пользуясь цветовым кругом, можно получать разнообразные гармоничные сочетания цветов.

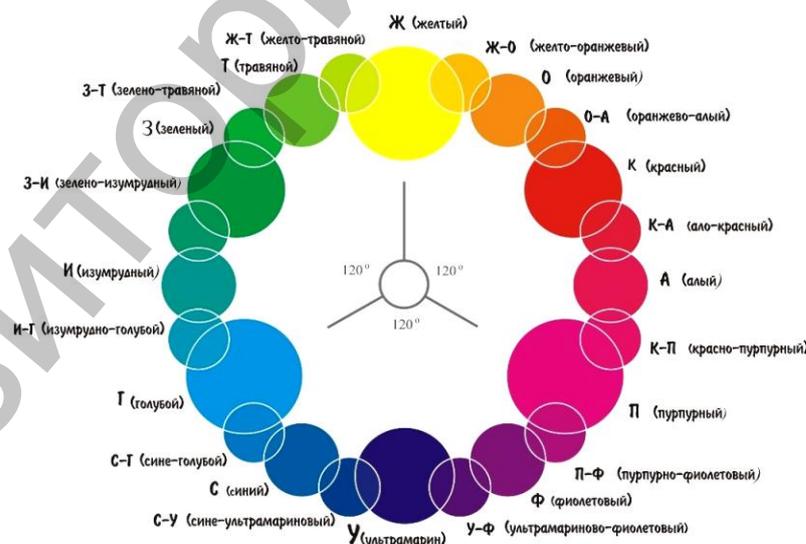

Рисунок 8 – Цветовой круг

2.2. ГАРМОНИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

Чтобы получить гармоничное сочетание цветов, необходимо соблюдать определенные закономерности. Гармония в цвете – это согласованность цвета, равновесие цветовых пятен. Гармоничность сочетаний часто заключается в уравновешенности теплых и холодных тонов, а также в сопоставлении близких цветов, воспринимающихся как оттенки одного цвета. В подборе цветовых сочетаний существенную роль играет тональное соподчинение цветов, или колорит.

Колоритом называется взаимоотношение всех тонов и красок художественного произведения в смысле подчинения их общему тону. Колорит, в зависимости от преобладания определенных тонов, может быть светлым или темным, ярким или мрачным, бодрым, сдержанным, холодным или теплым. Колорит — это цветовой строй произведения. Колористическое единство всех элементов декоративной работы достигается с помощью цветовых контрастов или нюансов.

Термин «колорит» вошел в художественный лексикон примерно в 18 в. Он происходит от латинского слова «color», означающего в переводе «цвет», «краска». В профессиональном смысле под колоритом понимают красоту и гармонию цветовых сочетаний, а также богатство цветовых оттенков. В зависимости от преобладания в нем цветовой гаммы он может быть холодным, теплым, светлым, серебристым, голубоватым, пурпурно-розовым и т.п. Колорит воздействует на чувства зрителя, создает настроение в картине и служит важным средством образной и психологической характеристики.

«Цветовая гармония» — это, в первую очередь, определенная закономерность, порядок, взаимосвязь цветов между собой, которые создаются осмысленно, чаще всего, на основе классического понимания цветовой гармонии и ее законов.

Система цветов, на основе которой обеспечивается тональная гармония, называется гармонизатором.

Само действие приведения цветов к тональной согласованности называется гармонизацией. Гармоничными называются цвета, выбранные в определенном порядке из одной цветовой системы. Одной из таких систем является цветовой круг, квадрат, треугольник (рис. 9).

Классификация цветовых гармоний.

Для нахождения гармоничных сочетаний цветов удобнее пользоваться цветовым кругом, как основным гармонизатором. На рисунках, поясняющих цветовые гармонии, даны только некоторые варианты видов цветовых гармоний, т. к. их число очень велико. Из опыта работы и анализа существующей литературы выделяют 8 видов гармоничных сочетаний:

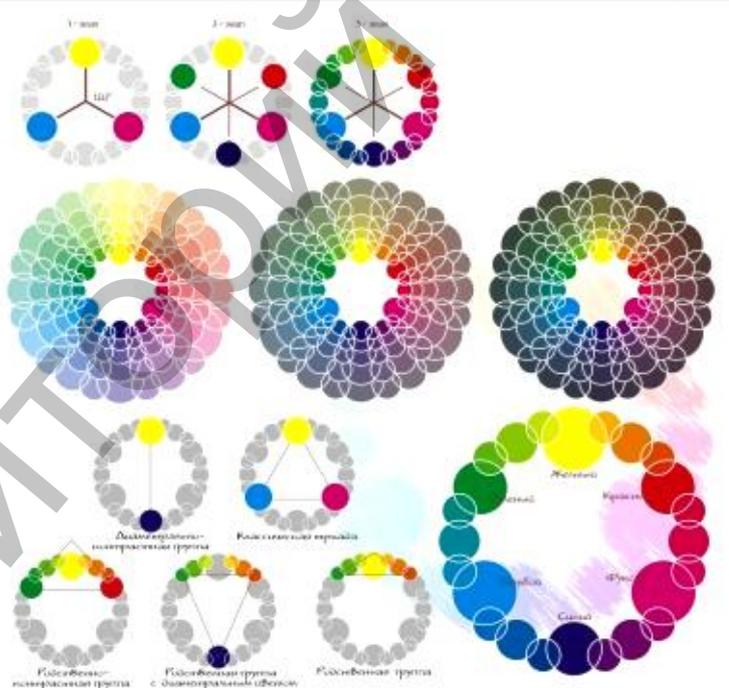

Рисунок 9 - Гармонизатор цветовой круг и основные схемы цветовых гармоний

ахроматическая гамма,
ахроматическая гамма и чистый цвет,
монохромная гамма,
диаметрально-контрастная пара,
классическая триада,
аналогичная триада,
родственно-контрастная триада,
контрастная триада.

В каждом из гармонических сочетаний существует два принципа: качества и количества. Качественная характеристика определяется набором цветов, оттенков, входящих в состав данной гармонии. Принцип количества заключается в соотношении площадей, занимаемых каждым цветом, входящем в данный вид гармонии. Этот принцип общий для всех видов гармоний. Для нахождения соотношения площадей цветов мы будем пользоваться числовым рядом Фибоначчи: 1:1:2:3:5:8:13:21... и т.д.

В этом ряду есть определенная закономерность: каждое последующее число есть сумма двух предыдущих. Эти отношения очень близки к отношениям «золотого сечения». Можно ограничиться только отношениями до числа 8, т. к. человек легко может воспринимать эти отношения и оценивать их, поэтому вполне достаточно этих количественных отношений для составления гармоничных цветовых сочетаний.

Итак, все отношения в этом ряду – например 1:1, 1:8, 2:3:5, 1:1:3 и др. – имеют гармоничное пропорциональное соотношение между собой, которые могут быть использованы для составления цветовых гармоний.

Гармония и колорит занимают в художественном творчестве важное место. В практике росписи ткани необходимо добиваться, чтобы каждый цвет, взятый в сочетании с другими цветами, не выпадал, а создавал общее впечатление главного, основного тона. Все цвета произведения должны быть связаны между собой. Богатство колорита не в пестроте, а в разнообразии оттенков и переходов цвета. Фон должен быть подчинен ведущему цвету композиции. Обдумывая будущее произведение, необходимо определить его ведущий цвет, а затем в нем искать все остальные оттенки. Цвет, колорит в работе играют решающую роль. Оригинальная композиция может быть испорчена неудачным подбором цветов. И наоборот, недостаточно выразительный рисунок можно усилить путем умелого подбора цветов.

Развить восприятие цвета можно, наблюдая красоту цветовых отношений в природе, изменение цветовых оттенков в зависимости от направления солнечного света и изучая произведения искусств в выставочных залах, музеях и на репродукциях.

2.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Зарисовки растений, насекомых, рыб. Стилизация: поисковые варианты стилизованного образа (рис. 10).

Задание 2. Эскиз композиции платка на основе различных композиционных схем, используя зарисовки стилизованных образов (рис. 11).

Задание 3. Упражнения по смешению цветов. Выбор цветовой гармонии для композиции платка.

Рисунок 10 – Ковальчук К., 13 лет. Стилизация растительных мотивов

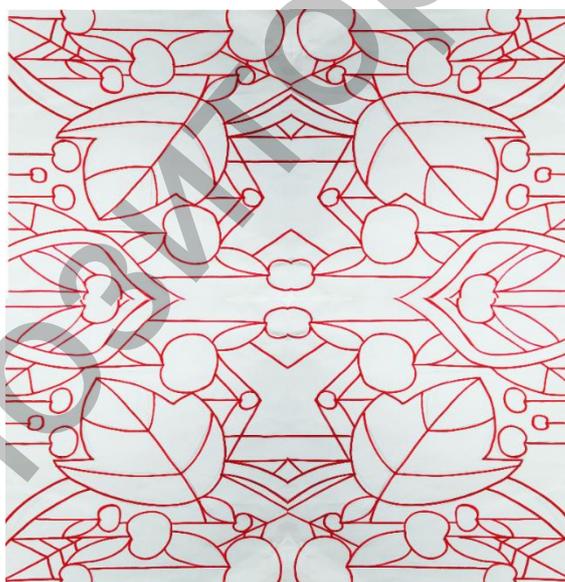

Рисунок 11 – Ших П. 12 лет. Эскиз платка

Практическая работа

Задание 1. Подбор гармоничных сочетаний монохромных, родственных цветов и родственно-контрастных (рис. 12). Поиск наиболее удачных количественных и качественных соотношений цветов в рамках каждой гармонии.

а.

б.

в.

Рисунок 12 – Подбор гармоничных сочетаний: а – монохромных, б – родственных цветов и в – родственно-контрастных цветов.

Задание 2. Подбор гармоничных сочетаний контрастных цветов и цветов классической триады (рис. 13). Поиск наиболее удачных количественных и качественных соотношений цветов в рамках каждой гармонии.

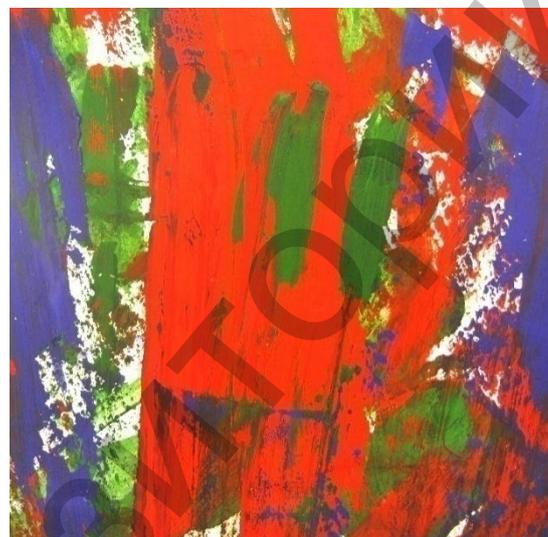

Рисунок 13 – Подбор гармоничных сочетаний: а – контрастных цветов и б- цветов классической триады

ГЛАВА 3. ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ МОТИВАМИ В ТЕХНИКЕ «ХОЛОДНЫЙ БАТИК»

Тема 3. Знакомство с особенностями технических и декоративных возможностей техники холодного батика

Цель: обучить учащихся технике художественной росписи ткани «холодный батик».

Задачи:

– Ознакомить учащихся с декоративными и выразительными средствами разработки композиций для техники «холодный батик».

– Освоить способы перевода рисунка на ткань, а также приемы поэтапного резервирования рисунка на ткани.

– Развить художественно - композиционное мышление.

Содержание:

Технологические и декоративные особенности техники «холодный батик». Изучение приемов работы в технике «холодный батик». Упражнение – геометрия (классический батик).

Теоретические знания:

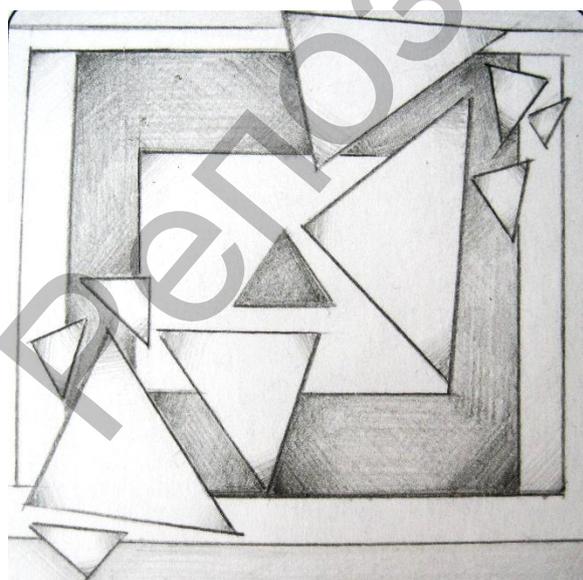
Понятия «холодный батик», «техника гутта», «резерв», «трубочка». Технология изготовления. Оборудование рабочего места. Особенности выполнения эскизов для холодного батика. Знакомство с законами витражной техники. Инструменты и приспособления для холодной росписи, правила работы с ними. Технология перевода рисунка на ткань. Рецепт резервирующего состава и его действие на ткани. Нанесение прозрачного резерва. Особенности разбавления красок батика, их смешения. Ошибки при росписи, их исправление. Способ закрепления красок. Декорирование росписи контурами.

Практическая работа

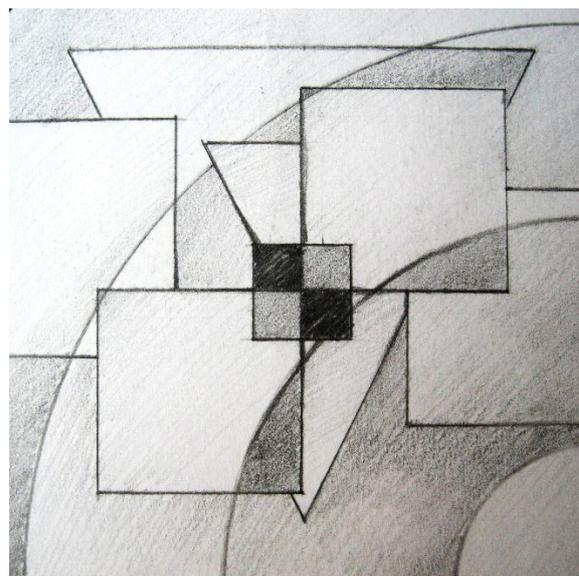
Задание 1. Выполнение эскизов формальных композиций на основе комбинаторики различных геометрических фигур с использованием прозрачного резерва (рис. 14, а, б). Перевод рисунка на ткань. Обводка рисунка на ткани резервирующим составом. Изучение способов заливки рисунка цветными красителями (рис. 14 в, г).

Задание 2. Выполнение декоративной композиции с растительными мотивами в технике «холодного батика». Выполнение эскизов композиций.

Натяжение ткани на раму. Перенос рисунка на ткань. Работа резервом. Работа в цвете красителями «Батик», использование «солевых эффектов».

а.

б.

В.

Г.

Рисунок 14 – Варианты формальных композиций (а, б).
Варианты выполненных композиций (в, г).

Последовательность выполнения работы.

Этап – 1. Разработка линейного эскиза цветочной композиции.

Этап – 2. Выбор цветовой гармонии и колористического решения композиции.

Этап – 3. Обводка тонким черным маркером, четкими непрерывными замкнутыми линиями всех элементов рисунка для создания рабочего шаблона.

Этап – 4. Натяжение на подрамник предварительно простиранный ткани, используя специальные кнопки для шелка (трехзубчатые) или кнопки с тонкой длинной ножкой. Натяжение шелка должно быть очень плотным, с соблюдением вертикального и горизонтального направления основной и уточной нитей. Для этого рекомендуется натягивать ткань от середины рамы – в правую и левую стороны поочередно.

Этап – 5. Перевод рисунка с помощью шаблона, подложенного под ткань. Обводка контура мягким простым карандашом (рис. 15).

Этап – 6. Обводка карандашного рисунка на ткани резервирующим составом с помощью стеклянной трубочки. На этом этапе работы необходимо следить за консистенцией резерва. Так как, очень густой резервирующий состав плохо вытекает из

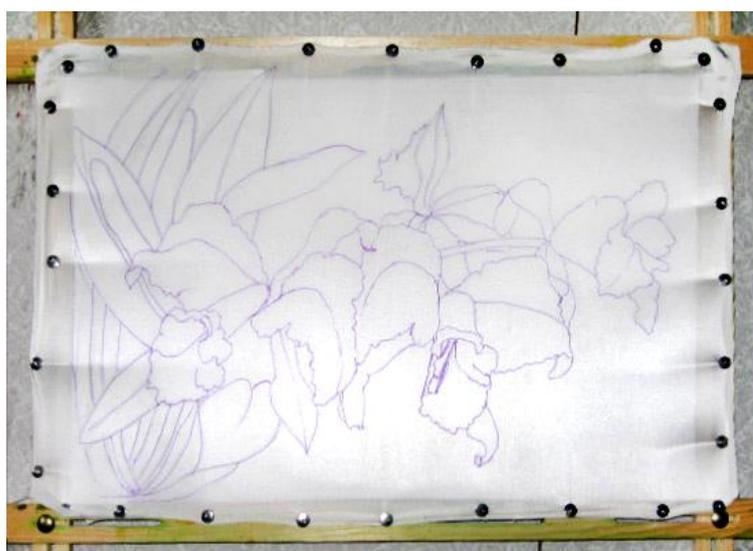

Рисунок 15 – Перевод рисунка на ткань

трубочки, образуя плотный валик, который не пропитывает ткань, что способствует затеканию красителя за линию. Жидкий резервирующий состав, наоборот, вытекает быстро, образуя толстую линию, капли и затеки. Линия в батике должна быть выразительной, четкой, ровной, равномерной, непрерывной. Для этого надо соблюдать почти перпендикулярное положение трубочки по отношению к плоскости подрамника.

Этап – 7. Высушивание нанесенных линий резерва, проверка их целостности. Для этого на отдельные закрытые участки нужно капнуть воду и посмотреть, не выходит ли она за контур. Если есть погрешности в линии резерва, то после высыхания следует нанести резерв на эти участки повторно (лучше с изнаночной стороны).

Этап – 8. Подготовка красителей разной насыщенности, согласно цветовой гамме композиции. Роспись рисунка красителями (рис. 16). Приемы работы, используемые в батике: монохромные растяжки цвета, переходы от одного цвета к другому, акварельная техника. Начинать роспись рекомендуется со светлых участков, постепенно переходя к более темным. Роспись фона производится в последнюю очередь. По окончании работы ее необходимо оставить до полного высыхания.

Рисунок 16 – Работа красителями

Этап – 9. Окончательная отделка работы. Применение дополнительных эффектов. Исправление брака. В холодном батике наиболее часто встречающийся дефект – плохое качество резервирующей линии («пробитый резерв»). Краситель перетекает за контур, с одной части росписи на другую, создавая грязные разводы. Этот дефект рекомендуется исправить сразу, в процессе работы пока краситель не впитался в ткань. Для этого можно промыть эти места водой или слабым мыльным раствором, с помощью кисти или тампона. Кистью со спиртом провести рядом с пятном.

Спирт оттеснит краситель к обведенному резервом контуру, сразу нанесенный нужный краситель, заполнит плоскость и образует плавный переход к оттесненному спиртом красителю. Можно убрать пятно с помощью шариков мочевины (удобрение), которые выбеливают место под собой и таким образом превратить «дефект в эффект». Соль и мочевина – основные средства декоративной проработки отдельных элементов композиции на ткани.

Задание 3. Завершение практической работы. Проработка мелких деталей эскиза контурами. Закрепление красок на ткани. Закрепление профессиональных анилиновых красителей производится обработкой паром под давлением. Акриловые красители для ткани закрепляются при термообработке (утюжка). Окончательное оформление изделия.

По окончании росписи высохшие краски на ткани необходимо закрепить, чтобы они меньше выгорали и не смывались в процессе стирки.

После окрашивания ткани в технике «горячий батик» закрепление не требуется, так как оно происходит в процессе крашения, нанесением горячего воска на участки ткани. Излишки воска удаляют с помощью горячего утюга, расположив работу между нескольких слоев газеты. Проутюживать надо до тех пор, пока бумага не станет чистой. Если ткань не была покрыта воском полностью, вокруг покрытых им участков после глажения появится жирный контур. Как правило, он исчезает во время запаривания. Если этого не случится, следует почистить ткань бензином. Работу, расписанную тушью или специальными импортными красками, достаточно проутюжить через бумагу горячим утюгом. Обычные анилиновые красители можно закрепить паром. Для этого изделие снимают с рамы и раскладывают на чистой бумаге. Лист бумаги должен быть большего размера, чем изделие. Затем бумагу с тканью аккуратно сворачивают в трубочку, избегая образования складок.

Ткань не должна соприкоснуться сама с собой, иначе красители потекут под воздействием пара. Концы у скрученной ткани плотно закрывают и, если она получилась длинной, ее сворачивают спиралью, закрепляя нитками. Спираль не должна быть очень тугой, чтобы пар мог выходить свободно. Обрабатывают изделие паром в любой большой емкости, например в баке для кипячения белья или в ведре (рис. 17).

Небольшое изделие можно запарить даже в скороварке, но в любом случае обязательными являются еще два условия: изделие не должно касаться стенок емкости или воды и должно быть защищено от конденсата. В бак наливают воды слоем в 15–20 см. На дно кладут небольшой булыжник или несколько маленьких. После этого осторожно закрепляют изделие так, чтобы оставалось расстояние до воды (во избежание брызг), стенок бака и его крышки. Можно привязать сверток веревкой за ручки бака снаружи, дав веревке провиснуть. Если ручек у бака нет, сверток с тканью привязывают к палке, положенной на бак. Если бак с тканью просто накрыть крышкой, то образующийся конденсат будет капать с крышки и испортит изделие. Чтобы этого не случилось, бак сначала накрывают свернутым в несколько раз одея-

лом или подушкой с песком, а потом крышкой. После закипания воды, надо убавить огонь и оставить ткань на два часа запариваться. В процессе запаривания необходимо следить за тем, чтобы вода не выкипала. Остудить изделие и почистить ткань бензином, если есть необходимость, и места, которые были покрыты холодным резервом или загрунтованы соевым раствором, потеряют жесткость. Изделие стирают в теплой воде (40°C) отдельно от других вещей. Остается только подшить изделие или оформить его в рамку. Запаренные красители влагостойкие и меньше выцветают.

Рисунок 17 – Способ запаривания росписи в домашних условиях

Завершающим этапом росписи является нанесение цветных резервов по линии контура или декорирование плоскостей орнаментальными элементами (рис. 18).

Рисунок 18 – Нанесение цветных резервов

ГЛАВА 4. ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕЙЗАЖ ИЗ УПРОЩЕННЫХ СТИЛИЗОВАННЫХ ФОРМ В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ

II четверть

Тема 4. Техника «Свободная роспись»

Цель: Научить учащихся технологическим приемам «свободной росписи» ткани, способствующим развитию воображения и творческой активности.

Задачи:

- Освоить технические и приемы художественной росписи ткани в акварельной технике «по-сырому».
- Ознакомиться с правилами резервирования ткани различными загустками.
- Развить чувство композиции и колористики.
- Научить учащихся свободно выражать свои идеи и переводить их в художественный образ.

Содержание:

Технологические особенности техники «Свободная роспись». Приемы выполнения росписи в акварельной технике (по-сырому), солевая техника.

Особенности разработки эскизов для «свободной росписи». Стилизация пейзажных мотивов. Особенности подготовки рабочего места. Подготовка ткани для росписи (грунтовка загустками, солевым раствором). Приготовление крахмального клейстера и обработка им ткани. Виды декора в художественной росписи и введение его в композиции, выполненные в технике «свободной росписи».

4.1. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭСКИЗА КОМПОЗИЦИИ «ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕЙЗАЖ»

Теоретические знания:

Особенности изображения пейзажа в живописи. Понятие перспективы, элементы перспективного изображения, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива. Стилизация, как способ изображения объектов в декоративной композиции. Степени стилизации. Орнамент и орнаментальные композиции.

Язык живописи представляет собой совокупность таких элементов как форма, пространство, цвет и техника. Первые три элемента позволяют получить изображение, используя знания о перспективе, светотени и цветовой гармонии, а последний элемент позволяет добиться определенной выразительности с помощью линий и текстур. Композиция объединяет в себе все эти четыре элемента для достижения определенного результата.

Пейзажная живопись в самой своей основе пространственна. Пейзаж невозможен без перспективы, так как она позволяет визуально изобразить пространство.

Перспектива как возможность изображения окружающего мира на плоскости возникла и развивалась одновременно с развитием человеческой цивилизации. С древнейших времен и до наших дней люди ищут способы наиболее точного, корректного способа передачи форм и характеристик при изображении на двумерной плоскости (стене пещеры, папирусе, бумаге) трехмерных объектов. Перспектива – система изображения предметов трёхмерного пространства на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии со зрительным восприятием человека, с учетом их пространственной структуры и кажущимся уменьшением объектов по мере их удаления от наблюдателя в пространстве. То есть перспектива используется не только затем, чтобы изображённый предмет казался трёхмерным, но также и для того чтобы создать иллюзию удаленности предмета, будто он находится ближе или дальше от наблюдателя, чтобы создалось ощущение пространства. Название «перспектива» происходит от латинского слова *perspicio* – «ясно вижу сквозь». В самом названии отражен старинный методический прием рассматривания предметов через стекло, на которое переносились отражения объектов со всеми деформациями, зависящими от дистанции, расположения объекта до стекла. Этот примитивный прием получения перспективного изображения был известен и широко использовался еще во времена эпохи Возрождения, когда к изучению искусства и природы стали искать теоретические обоснования перспективных искажений.

В изобразительном искусстве возможно различное применение перспективы, которая используется как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов.

Воздушная перспектива характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом – глубина кажется более темной, чем передний план. Воздушная перспектива связана с изменением тонов, потому она может называться также и тональной перспективой. Первые исследования закономерностей воздушной перспективы встречаются еще у Леонардо да Винчи. «Вещи на расстоянии, – писал он, – кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии... не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неосязаемы». Великий художник отметил, что отдаление предмета от глаза наблюдателя связано с изменением цвета предмета. Поэтому для передачи глубины пространства в картине ближайшие предметы должны быть изображены художником в их собственных цветах, удаленные приобретают синеватый оттенок, «...а самые последние предметы, в нем видимые, как, например, горы вслед-

ствии большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горю, кажутся синими, почти цвета воздуха...».

Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха и ярко выражена во время тумана, на рассвете над водоёмом, в пустыне или степи во время ветреной погоды, когда поднимается пыль.

Термин «декоративная живопись» происходит от латинского «*deco*», что означает «украшаю». Действительно, ее основное предназначение – украшать здания или предметы, то есть она напрямую связана с архитектурой или произведениями прикладного искусства, неотъемлема от них физически и тематически. Именно эта ее особенность определяет, как сюжет картины, так и технику исполнения.

Именно декоративная живопись дала начало современному изобразительному искусству во всем его многообразии направлений и техник исполнения. Первые наскальные рисунки, то есть, по сути, украшения жилища, относят к периоду палеолита; для того, чтобы сделать изображения животных и людей более яркими, наши предки придумали краски из глины, копоти и т.д. Период расцвета декоративной живописи пришелся на эпоху античности, когда широкое распространение получил живописный орнамент и мозаики, в том числе и с кусочками стекла.

Современная декоративная живопись во всем своем многообразии форм, техник, материалов и стилей исполнения поражает воображение.

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы, обуславливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др. Декоративность является одним из главных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства.

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально – чувственное восприятие. Декоративной стилизации свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Отказ от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления. Максимальный отказ от несущественных деталей изображаемого объекта декоративной композиции и одновременной их заменой абстрактными элементами позволяет создавать абстракции (абстрактные стилизации). в основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной

трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Часто такая трансформация происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей. При работе следует избегать слишком реалистичных изображений и натуралистической трактовки образа.

Работу можно построить по следующей схеме:

- Выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, его силуэта, ракурсов.
- Обратить внимание на пластическую направленность мотивов и использовать направление развития формы для гармоничной компоновки изображения.
- Обратить внимание на характер линий силуэта и декора изображаемого растения: прямолинейные, обтекаемые, ритмичные – выбрать статичное или динамичное построение изображения.
- Найти интересный ритм, группировку форм, элементов, отобрать наиболее перспективные в этом смысле детали.
- Детально изучить строение цветка, листа, бутона, расположение листьев, их группировку, природную окраску и колористические особенности объекта, позволяющие осуществить декоративную переработку изображения.

Работая с фактурными объектами: кора, мхи, лишайники, спилы деревьев, камни, раковины и т.д. – переработать эти мотивы в декор, максимально отображающий суть изображаемого, выразительно трактующий пластику, ритм и другие особенности объекта.

Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира иногда используются как элементы орнаментов, но чаще они объединяются в общую композицию с различными растительными формами или становятся частью стилизованного пейзажа.

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации. Как и любая декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж, обычно выполняется в двухмерном пространстве. Все объекты пейзажа показываются с одинаковой точностью, четкостью, линейная и воздушная перспектива отсутствуют, задний и передний планы сближаются с общим средним. Законы декоративной композиции требуют четко и максимально выразительно передавать картины окружающей среды, отбрасывая все ненужное, второстепенное, все, что мешает выразительно передать состояние природы и конкретных природных явлений. Поэтому, убираем мелкие подробности, упрощаем форму объектов, сглаживаем рельефы гор, холмов, облаков, окружающей местности, обобщаем детали, проводим стилизацию (акцентируя и выделяя самые характерные детали пейзажа). После проделанной работы уточняем степень стилизации объектов композиции и среды, в которой они изображены. Степень обобщения и условности в стилизованном пейзаже может быть достаточно велика и дохо-

доть до абстракции, не переходя при этом границы жанровой узнаваемости. Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он может быть использован как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в согласии с авторским замыслом (рис. 19).

Рисунок 19 – Годич Марина. Поездка за город. Холодный батик, свободная роспись

4.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Выполнение упражнений «Эффект дождя», «Эффект заливки» (рис. 20).

Рисунок 20 – Упражнения «эффект дождя», «эффект заливки»

Задание 2. Выполнение декоративного пейзажа из упрощенных стилизованных форм.

Задание 3. Выполнение декоративной композиции в технике «свободная роспись» по разработанному эскизу (рис. 21).

Этапы выполнения работы.

1. Разработка эскиза декоративного пейзажа. Стилизация природных форм.

2. Подготовка подрамника, натяжение ткани на подрамник. Обработка ткани для «свободной росписи».

3. Перевод рисунка на ткань по своему эскизу.

4. Работа с резервирующим составом.

5. Работа в цвете красителями «Батик», использование «солевых эффектов».

6. Роспись по сухой ткани: доработка композиции с использованием бесцветного резервирующего состава или введение в роспись графики (цветной контур, фломастер, глеевые ручки).

7. Закрепление красителей на ткани.

8. Оформление работы.

Рисунок 21 – Примеры выполнения работы

ГЛАВА 5. ТЕХНИКА «ГОРЯЧИЙ БАТИК»

III четверть

Тема 5. Горячий батик. Освоение технических приемов работы в технике горячего батика

Цель: Приобретение практических навыков и умений в технике горячего батика и формирование устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.

Задачи:

- Освоить приемы работы с инструментами и материалами, применяемыми в росписи тканей.
- Изучить технические приемы работы в технике горячего батика.
- Развить творческие способности и познавательный интерес детей по освоению различных техник батика.

Содержание.

Историческое развитие техники «горячий батик». Инструменты и материалы, используемые в технике «горячий батик». Техника безопасности в работе с инструментами и материалами. Приемы работы. Техника «простого» и «сложного» «горячего батика». Декоративные эффекты, применяемые в батике.

5.1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ «ГОРЯЧИЙ БАТИК»

Теоретические знания

Историческое развитие техники «горячий батик». Особенности композиционного решения темы и способов стилизации. Отличительные особенности приемов работы в «холодном» и «горячем» батике. Цветовые отношения и способы работы с красителями.

С глубокой древности для украшения ткани применялось окрашивание с использованием различных резервирующих средств, таких как разогретый воск или смола. Техника резервирования была известна во многих странах: в Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах, но родиной батика традиционно считается остров Ява в Индонезии. Традиционный яван-

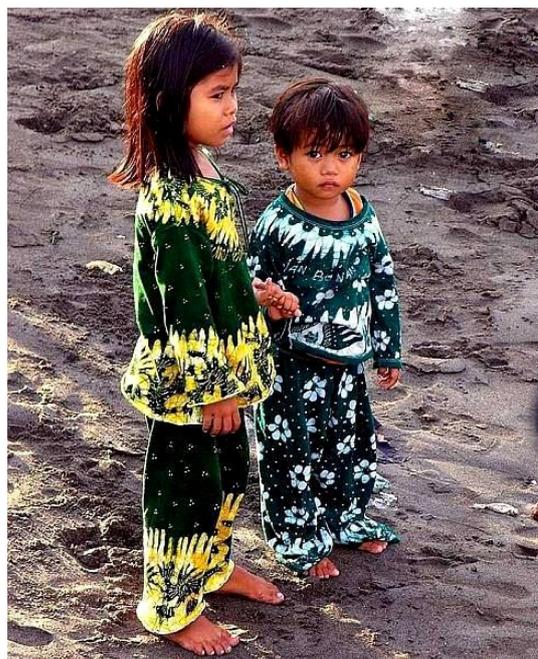

Рисунок 22 – Детская, праздничная одежда в Индонезии

ский батик – это не простая ткань, она считалась священной и употреблялась в качестве оберега. Батики до сих пор используются населением Индонезии для повседневной и праздничной одежды (рис. 22).

Для традиционного батика применяют только хлопчатобумажные ткани, а узор наносится специальным инструментом – чантингом (тьянтингом) (рис. 23). Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволяет наносить самый сложный традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Затем ткань окрашивается последовательно в индиго и коричневый цвет (рис. 24).

Рисунок 23. Традиционный яванский батик.

Рисунок 24 – Традиционный чантинг, используемый мастерами в Индонезии

В наше время применяется множество техник нанесения горячего воска. Резерв можно наносить при помощи кистей или специальных штампов или просто, капая его на ткань.

Простой батик. Он исполняется в одно покрытие. Ткань натягивают на подрамник, а затем при помощи горячего резерва наносят рисунок или

узор. После того, как резерв остынет и охладится, всю ткань покрывают краской при помощи кисти или тампона, или же просто снимают с рамы и полностью опускают в краску. На резерве остаются капельки краски – их надо тщательно вытереть тампоном или чистой тряпочкой. После того, как краска высохнет, необходимо покрыть горячим резервом, непокрытые ранее им участки, и дать им остыть. Затем изделие следует положить между несколькими слоями газетной или любой другой гигроскопической бумаги, а затем проутюжить его горячим утюгом. Бумага пропитается резервом, и её следует заменить на чистую. Эту процедуру надо будет повторять до тех пор, пока бумага не прекратит впитывать резерв. В результате получится светлый рисунок на тёмном фоне. Сегодня это наиболее популярная и распространенная техника батика.

Сложный батик. Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному. Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань (рис. 25).

Рисунок 25 – Техника сложного «горячего» батика в несколько перекрытий

Роспись от пятна. Роспись от пятна – самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эс-

кизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка.

Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков. При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал. После того как работа полностью закончена, ткань снимают с рамы, растягивают по диагонали, с тем чтобы резервирующий состав растрескался и осыпался с ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно помять и сильно встряхнуть. После этого нужно на стол уложить два-три слоя газет,

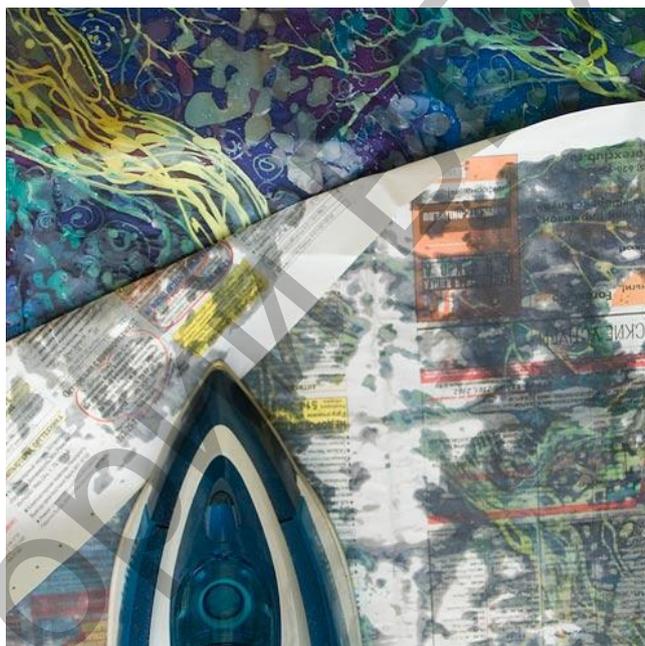

Рисунок 26 – Закрепление работы

сверху положить лист оберточной бумаги, затем разрисованную ткань, поверх нее снова положить оберточную бумагу, газеты и прогладить горячим утюгом. Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Проглаживание следует повторить два-три раза, каждый раз меняя бумагу (рис. 26). Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).

Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует оригинальный прием отделки законченного рисунка. Это так называемый эффект «кракле» (рис. 27). После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти флейца покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской.

Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом.

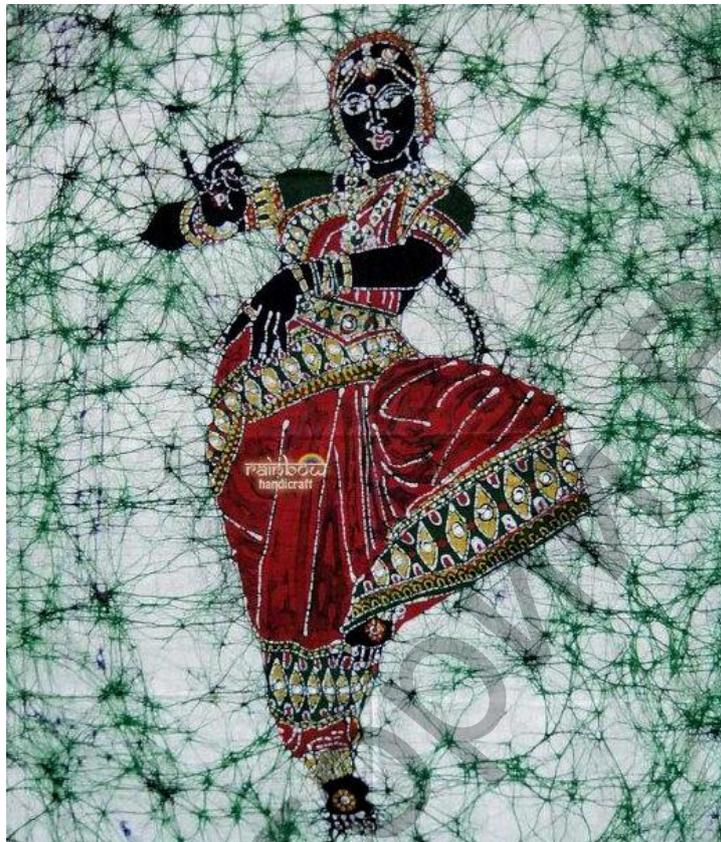

Рисунок 27 – Эффект «кракле» в сложном батике «от пятна»

5.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Выполнение ряда декоративных стилизованных зарисовок представителей животного мира на основе реалистичных изображений в энциклопедиях и атласах. Создание декоративной композиции на тему фауны и флоры (рис. 28).

Рисунок 28 – Иэн Макартур. Стилизация птиц и животных

Стилизация выполняется поэтапно от реалистичной, слегка обобщенной формы к трансформированной и декорированной форме, по описанному выше порядку действий (рис. 29).

Выполнить декоративную композицию на формате А-3, с учетом ситуативного положения выбранного объекта и степени стилизации. Разработать декоративную среду (фон) в стилистике образа.

Рисунок 29 – Поэтапная стилизация вороны от реалистичной формы к трансформированной

Задание 2. Освоение технических приемов росписи в «горячем батике».

– Выполнение упражнений в одно–два перекрытия – техника «простого батика».

– Выполнение упражнений в три и более перекрытий – техника «сложного батика».

Выполнение упражнений по декорированию поверхности ткани.

Этапы выполнения работы:

1. Натянуть ткань на подрамник с помощью никелированных кнопок.
2. Выполнить линейный эскиз композиции.
3. Поломать свечу на небольшие кусочки и поместить их в металлическую или стеклянную банку. Добавить вазелин в пропорции 5\1. Поместить банку в кастрюлю с кипящей водой, растопить парафин, если банка

стеклянная, то на дно кастрюли надо положить сложенную в несколько слоев тряпочку.

4. Щетинной кистью нанести расплавленный парафин на те места рисунка, которые должны остаться белыми – суть горячего батика: воском резервируются те места ткани, на которые по замыслу не должен попасть краситель.

5. Покрыть фон раствором красителей. Красители не используют в неразведенном виде, т.к. они очень яркие, и поэтому их разбавляют водой до нужного оттенка цвета.

6. Ткань должна хорошо просохнуть.

7. Теперь снова нанести растопленный воск на участки ткани, которые должны быть окрашены цветом предыдущего перекрытия.

8. Снова прокрасить ткань, теперь уже красителем чуть более темного оттенка. Хорошо высушиваем работу.

9. Проработать растопленным воском следующие участки по рисунку.

10. Покрыть ткань темным красителем, чтобы выделить более светлые участки панно. Просушиваем ткань.

11. Покрыть всю ткань расплавленным воском.

12. Снять ткань с подрамника и отутюжить ее через газеты, так, чтобы весь воск впитался в них. Остатки воска с ткани можно удалить, протерев ее лоскутом, смоченным в бензине.

Задание 3. Выполнение творческой работы на анималистические мотивы (рис. 30). Роспись – горячий «сложный батик». Подбор спецэффектов. Проработка деталей.

1. Поэтапное выполнение работы, описанное в предыдущем задании. Закрепление навыков работы с горячим воском или парафином, красителями.

2. Исправление ошибок и дефектов в работе.

3. Выполнение эффекта «кракле». Узор тонких трещинок, создается для декоративного эффекта старины, с помощью специальных средств. В батике используется «кракле» как дополнительное декорирование, финальное оформление работы, создание особой фактурности и относится к признакам классического батика. Качество «кракле» напрямую зависит от используемого парафинового состава. Большинство мастеров для горячего батика использует обычные хозяйственные свечи со стеарином, без красителей, без парфюмированной отдушки. Надломив свечу, можно проверить её на пригодность выполнения «кракле» – она должна сломаться с небольшими крошками, если она согнулась, то в этом составе свечей

Рисунок 30 – «В лесу». Карпова Я.,
13 лет. Горячий батик.

много воска и не хватает парафина, «кракле» из такой свечи не получится. Это можно исправить, добавив парафин и стеарин в ванночку для растапливания этих свечей.

4. Вытравка. «Кракле» на хлопке. Это тот же способ, с той разницей, что его делать можно только на хлопке и в трещины втирается сначала разведённый отбеливатель (1:1), после того, как ткань в трещинах побелеет, отбеливатель вымывается, и лишь потом втирается в кракелюры краситель нужного цвета.

5. Снятие воска и закрепление работы. Оформление работы.

ГЛАВА 6. ТЕХНИКА УЗЕЛКОВОГО БАТИКА «БАНДАН»

Тема 6. Приемы складывания и завязывания ткани. Выполнение узоров (упражнений)

Цель: Ознакомить учащихся с техникой создания узелкового батика и применять данную технику в готовых изделиях.

Содержание:

Освоение техники узелкового батика «бандан». Знакомство с особенностями работы в технике узелкового батика. Приемы складывания и завязывании ткани. Выполнение узоров (упражнений).

Один из самых первых способов украшения ткани с помощью окрашивания. Часть ткани завязывается узлом и опускается в краску. Спрятанный участок после крашения остается белым, да еще от него в разные стороны отходят затейливые узоры. Главное отличие узелкового батика – его утилитарность. Правда, иногда мастера используют узелковое крашение для фона картины с последующей росписью, но в основном его применяют для украшения одежды, предметов домашнего обихода. В этом виде батика не требуется никаких художественных навыков. Создание уникального узора вполне осуществимо в домашних условиях, т. к. рисунок образуется очень просто: ткань завязывают, обматывают, складывают, обшивают, а затем уже красят. Наиболее подходят тонкие ткани – их легче завязать, прокрасить и получить более четкие линии сгибов. Подходят для этой техники батика многие виды тканей: хлопок, вискоза, шелк. Сложнее работать с шерстью, бархатом, трикотажем, плюшем, но можно получить потрясающий эффект. Полотно не обязательно должно быть белым, но наиболее интересные варианты получаются на контрасте белого узора и темного фона. Для работы в технике узелкового батика необходимы ленты, веревки, нитки, шнуры. Они должны быть крепкими, плотно прилегающими к ткани и не пропускать краску. Веревки сами создают рисунок полос – узких или широких. Многие приемы требуют складывания ткани, плиссировки. В этом случае, лучше зафиксировать утюгом каждую складочку по

мере их образования. Кроме того, понадобятся камешки, бусинки, горошины, прищепки, зажимы, дощечки и палочки. Приемов создания узоров с помощью складывания и прошивания ткани очень много – от простых до сложных. Можно варьировать столько, на сколько хватит воображения, а разное количество обвязываний и многоцветное крашение дадут бесконечное разнообразие вариантов. Завязки создают рисунок, а складывание помогает распределить узоры наилучшим образом.

Прием складывания: складывание образует на ткани геометрические узоры, а также позволяет повторять рисунок образованный обмотками столько раз, сколько была сложена ткань. Ткань можно складывать различными способами: по прямой и по диагонали.

- Рисунок «крестообразная звезда» – сложить ткань вчетверо и заплиссировать её по диагонали (рис. 31).

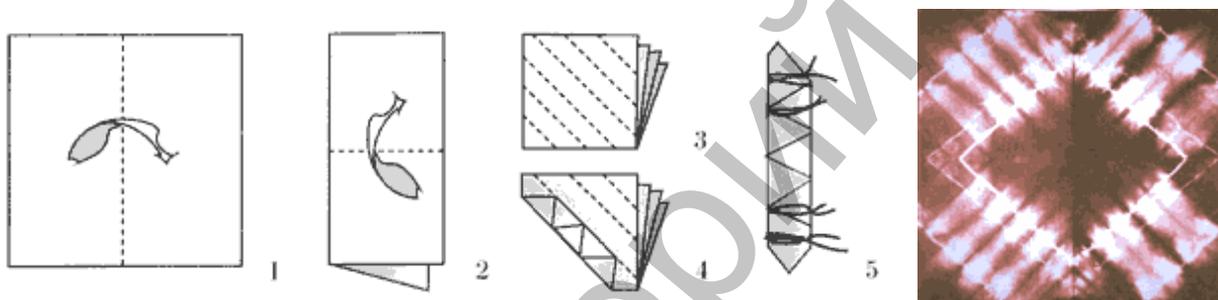

Рисунок 31 – Этапы создания рисунка «крестообразная звезда»

- Рисунок «цветы»: заплиссировать сложенную вдвое ткань, а затем загнуть вовнутрь уголки на верхнем сгибе. Меняя количество обмоток, можно добиться более интересного варианта (рис. 32).

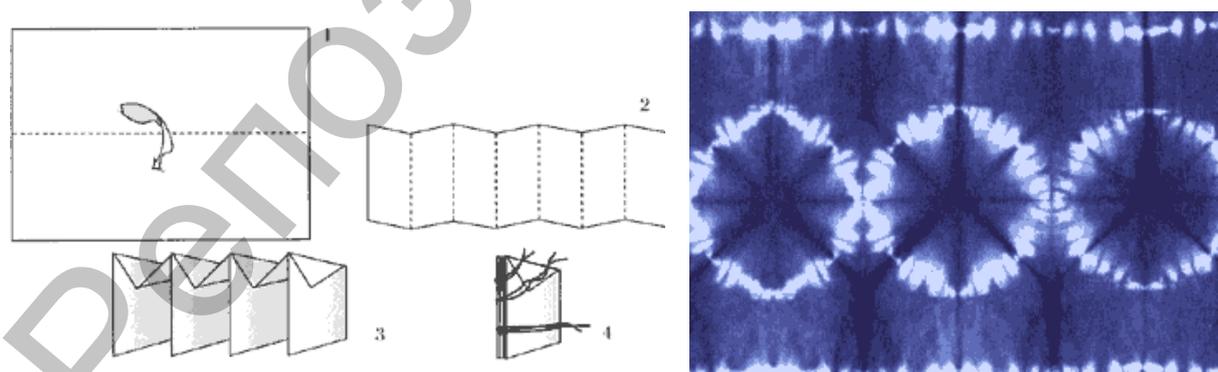

Рисунок 32 – Этапы создания рисунка «цветы»

- Рисунок «оранжево-фиолетовый венок»: сложить ткань приемом «самолет» – загнуть углы ткани на 45 градусов. Сложить стороны еще раз по пунктирным линиям к центру. Загнуть верхний угол вниз. Еще загнуть

два раза стороны по пунктирным линиям. Завязать в нескольких местах нитками и окрасить концы разными по цвету красителями (рис. 33).

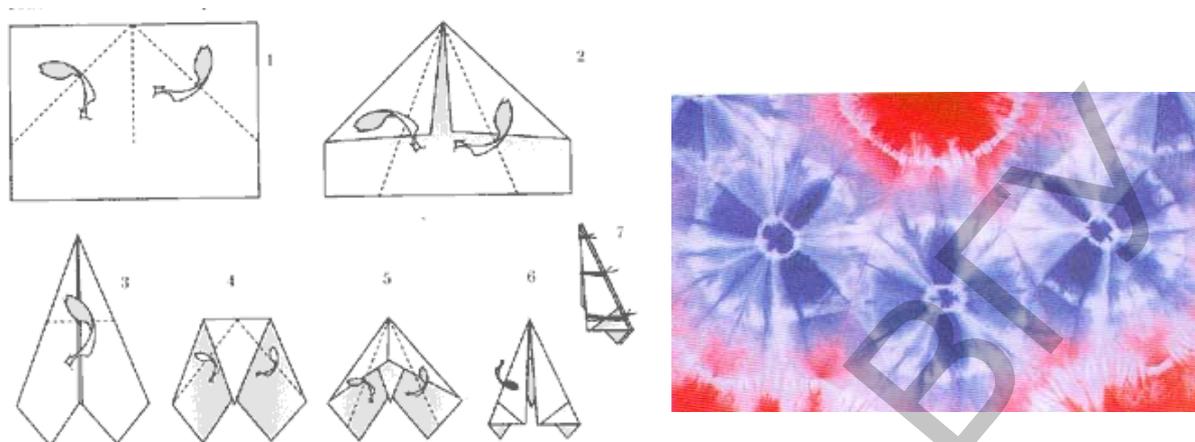

Рисунок 33 – Этапы создания рисунка «оранжево-фиолетовый венок»

При подборе красителей необходимо учитывать, для каких тканей они предназначены, для хлопка – одни, для шелка и шерсти - другие. Существуют и универсальные красители, которые подходят сразу для нескольких видов волокон. Рекомендуется сначала протестировать краситель на небольшом кусочке ткани, а затем приступать к процессу крашения.

Материалы и приспособления.

– Для крашения используется большая емкость. Она должна быть такой, чтобы окрашиваемая ткань в ней плавала свободно. Лучше всего подойдет большой эмалированный таз.

– Хлопчатобумажные нитки № 10 и хлопчатобумажные веревки разной толщины. Вербки и шнуры нужны не только для того, чтобы зафиксировать сложенную ткань, они сами образуют узор из тонких или широких полос. Вербки из искусственных материалов использовать нельзя, так как при крашении они пропускают краску, и рисунок может не получиться. Утюг для фиксации складок.

– Камешки, бусинки, пуговицы, сушеный горох для получения кругов разного диаметра.

Крашение

Развести краситель в банке согласно инструкции на упаковке и процедить его перед тем, как вылить в таз для крашения.

Добавить необходимое количество горячей воды и постепенно нагревать полученный раствор на газовой плите до 40–45°. Затем опустить ткань в красящий раствор и медленно довести его до кипения.

Если окрашивается хлопчатобумажная ткань, то после 20 мин. кипения ее надо вынуть, положить поваренную соль (2 столовые ложки на 2–5 л воды) и снова опустить ткань в раствор. После этого кипятить еще 30 мин. Во

время крашения шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 столовую ложку уксусной эссенции на 4–5 л воды. Закончив крашение, надо оставить ткань в растворе, пока она не остынет до 60–70°, затем прополоскать ее сначала в теплой (35–40°), потом в холодной воде. В заключение снять обмотки, развязать узлы и еще раз прополоскать ткань. В последнее полоскание следует добавить 1–3 столовые ложки уксуса на 10 л воды. Для частичного крашения ткани в разные цвета ее подвешивают над баком и нужную часть опускают в кипящий раствор (рис. 34). В этом случае лучше опускать ее сухой и снова высушивать перед очередным крашением.

Для многоцветного окрашивания можно предварительно нанести на ткань цветные полосы, круги, пятна или брызги, а затем сложить, связать и окрасить ткань, как обычно. А можно многократно опускать ткань в краску. После первого окрашивания ткань не развязывая прополоскать, расправить складки, завязать новые узелки и обмотки и окрасить в более темный тон. Этот процесс можно повторять многократно, каждый раз окрашивая ткань в более темный цвет.

Рисунок 34 – Способ крашения ткани в два цвета

Прошивание. Этот прием крашения ткани используется, как правило, в сочетании с приемами складывания и обматывания нитками и веревками. Сначала необходимо разметить рисунок простым карандашом, затем по намеченным линиям прошить ткань суровой ниткой (№ 10) швом «вперед иголку». Длина стежка должна быть не более 5 мм. После этого нить сильно затянуть, чтобы краска не проникла в складки. Концы нитей служат обмоткой, но ее при желании можно усилить веревкой.

Прошив ткань по диагонали, можно получить наклонные полосы (рис. 35).

Рисунок 35 – Прием прошивания

Сочетание складывания и прошивания позволяет получить рисунок в виде четких ромбов (рис. 36).

Рисунок 36– Узор «ромбы»

В технике прошивания можно сделать практически любое изображение, создать любые геометрические узоры: зигзаги, квадраты, кривые линии, овалы и более сложные фигуры (рис. 37).

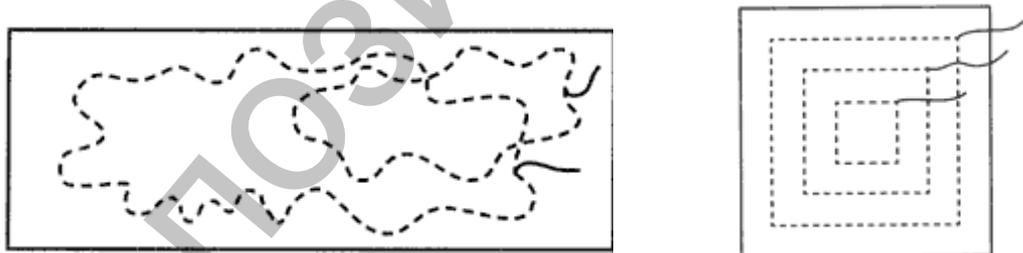

Рисунок 37 – Узоры в технике прошивания

6.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Выполнение фона на основе технических приемов сложения, сшивания и обвязки шпагатом. Применение полученных знаний. Выполнение творческой работы (рис. 38).

Задание 2. Выполнение творческой работы (рис. 39).

Этапы выполнения «узелкового батика».

- Подготовить хлопчатобумажную ткань.

Рисунок 38 – Пример выполнения задания

Рисунок 39 – «Праздник в городе». Зайцева Е., 13 лет

- Выбрать по карточкам–упражнениям способ завязывания узелков, в зависимости от композиционной идеи.
- Плотно перевязать простыми нитками в нужных местах.

– Крашение ткани в красителях, соответствующих выбранной цветовой гаммы.

– После окрашивания ткани, тщательно прополоскать её в теплой воде. При этом ни в коем случае нельзя развязывать нити. Этот процесс рекомендуется выполнять в перчатках, чтобы уберечь руки от закрашивания. Полоскание можно заканчивать тогда, когда из ткани при отжиме будет стекать чистая вода, без красителя.

– Отжать ткань и развязать нитки.

– Ткань развернуть и разутюжить утюгом через проутюжильник.

– Полученный результат носит неожиданный, ассоциативный характер, поэтому, прежде чем дать название своей работе, надо внимательно рассмотреть её со всех сторон, и подумать, какие ассоциации она вызывает.

– Дать название своей работе.

Батик – это прекрасная возможность самовыражения, демонстрация индивидуальности, личностных предпочтений, художественного вкуса.

ГЛАВА 7. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

IV четверть

Тема 7. Выполнение творческой работы. Закрепление знаний и умений в технике холодного батика, горячего батика, узелкового батика. Изготовление фона в технике узелкового батика для творческой работы, поэтапное ведение работы

Задание 1

Цель:

Закрепить полученные знания и умения в разных техниках художественной росписи ткани, воспитать любовь к творческой деятельности и художественный вкус.

Задачи:

Развить аккуратность, чувство пропорции и цвета, наблюдательность в процессе разработки эскизов, стилизации объектов окружающего мира.

Воспитать умение смело реализовывать творческие проекты, проявляя собственную индивидуальность, трудолюбие и активность.

7.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Выполнение творческой работы, используя различные технологические приемы художественной росписи ткани. Закрепление навыков работы в батике. Обсуждение работ, выявление ошибок, обсуждение методов их исправления. Подготовка работ к выставке. Выставка работ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллахвердова, Е. Батик, глина, дерево / Е. Аллахвердова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.
2. Дворкина, И. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый / И. Дворкина. – М.: ОАО Радуга, 2006. – 160 с.
3. Синеглазова, М. Батик: практическое руководство / М. Синеглазова. – М.: МСП, 2002. – 96 с.
4. Сокольникова, Н. Основы композиции / Н. Сокольникова. – Обнинск, 1996.
5. Эм, А. Самоучитель. 100 уникальных приемов / А. Эм. – Минск: Харвест, 2010. – 256с.: ил. – (Карманная иллюстрированная библиотека).
6. <http://www.batics.ru/>.

Учебное издание

ШЕРИКОВА Марина Петровна
ВАСИЛЕВИЧ Ольга Евгеньевна
ШАРКОВА Наталья Леонидовна

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ «БАТИК»

Методические рекомендации

Технический редактор *Г.В. Разбоева*
Компьютерный дизайн *Л.Р. Жигунова*

Подписано в печать 29.12.2015. Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,53. Тираж 50 экз. Заказ 199.

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.