

Лекция 1. История становления и развития искусства художественной росписи тканей. Особенности современного холодного батика.

План

1. Понятие «батик».
2. История возникновения росписи ткани.
3. Классический яванский батик.
4. Мотивы росписи тканей:
 - растительные;
 - мифологические;
 - графические;
 - ритуальные.

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств – акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение методов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяют расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

В холодном батике резервирующая смесь наносится на ткань в виде замкнутого контура, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает графическую четкость. Резерв всегда должен быть комнатной температуры, отсюда и его название – холодный.

Материалы, используемые для выполнения работ в технике холодного батика.

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

1. Ткань

Для росписи подойдет любой вид натуральной шелковой ткани. Сначала лучше взять не очень тяжелый шелк. Благодаря небольшой плотности ткани краска ложится легко и расписывать ее легче, чем плотный и тяжелый шелк.

Применяются также ткани из натуральных хлопчатобумажных и льняных волокон, реже используются шерстяные ткани. Если ткань изготовлена из смеси натуральных и синтетических волокон или полностью из синтетических, то она будет плохо перекрашиваться, иметь неяркие, блеклые оттенки, кроме того, при закреплении красок горячим паром, то есть «запарке», краски могут растекаться.

2. Краски

Выбор красок для росписи достаточно большой. Одни краски разводятся только спиртом, другие разбавляются также и водой. Отличаются они и способом закрепления – глажкой, горячим воздухом или влажным паром, причем каждая из них имеет как преимущества, так и недостатки. Наиболее распространенными красителями для росписи являются анилиновые красители. Они продаются в порошках или в жидком, уже

растворенном виде. Очень удобны в использовании жидкие краски для росписи ткани московской фирмы «Гамма» (их можно приобрести в специализированных магазинах, торгующих материалами для художников). Они разводятся водой, что чрезвычайно упрощает работу с ними. Краски имеют яркий цвет, легко смешиваются друг с другом, хорошо закрепляются на ткани путем заваривания, устойчивы к воздействию света. После закрепления красок изделие можно стирать. Для росписи по ткани можно использовать цветную тушь «Колибри». Она хорошо впитывается в ткань и практически не смывается, ее закрепляют как обычную тушь, прогладив горячим утюгом через бумагу. Кроме украинских и российских красок, магазины сегодня предлагают широкий выбор красок немецких, французских и итальянских фирм. Большой популярностью пользуются краски немецкой фирмы «Java» – очень яркие, закрепляются гладкой, отличаются высоким качеством и удобством в работе.

3. Инструменты для выполнения работ в технике холодного батика

1) Контурная смесь

Контурная (резервирующая) смесь фирмы «Гутта» применяется в холодном батике. Она предназначена ограничить растекание краски по ткани. Наносится специальной стеклянной трубкой или флакончиками с пипеткой (в некоторых случаях можно наносить кисточкой). Покрытые контурной смесью участки перестают впитывать краску и сохраняют первоначальный цвет ткани. В отдельных случаях, для получения особого эффекта, применяется золотая, серебряная или цветная контурная смесь. Очень удобна в использовании резервирующая смесь фирмы «Гамма». Она хорошо удерживает краску, сохраняется достаточно длительное время, не густеет. Резервирующую смесь можно приготовить и самим. Резерв готовится на основе бензина (лучше брать бензин, предназначенный для зажигалок) и резинового клея:

- 1) резиновый клей – 50 г, бензин – 430 г, пчелиный воск – 20 г;
- 2) резиновый клей – 220 г, бензин – 250 г;
- 3) резиновый клей – 215 г, бензин – 200 г, технический вазелин – 85 г.

Если резерва нужно приготовить немного, то составляющие нужно брать в меньшем объеме, но в пропорциональном количестве. Резиновый клей смешивают с бензином, добавляют другие ингредиенты. Варят на пару (водяная баня), помешивая до однородности, не доводя до кипения. Составляющие резерва огнеопасны, поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности при работе с такими веществами. Работать желательно при вытяжке, открытом окне или проветривать помещение сразу после окончания работы. Поскольку технология приготовления резерва опасна, настоятельно рекомендуется использовать для работы готовые фабричные резервирующие смеси. Обычный резерв на расписанной ткани выглядит белым.

Если для работы необходимо иметь цветной резерв, его можно приготовить, обезжирив масляную краску. Для этого ее выдавливают из тюбика на газету и оставляют на 2-3 часа. После того как на газете образуется жирный ореол, краску снимают с бумаги и снова повторяют операцию 2-3 раза. После этого разводят краску небольшим количеством бензина и смешивают ее с резервом. При необходимости, если того требует замысел, можно добавить в резерв золотой или серебряный порошок.

Растворитель смеси дает возможность получить консистенцию резерва, соответствующую конкретному виду ткани. Чем тоньше ткань, тем гуще должен быть резерв, и наоборот, чем плотнее ткань – тем более редкий. Очень густой резерв с трудом выливается из трубочки и может не просочиться через плотную ткань. Поэтому стоит

разбавить густой резерв. Разбавитель резервирующей смеси можно приобрести в магазине или можно разбавить густой резерв бензином, снова перемешать и проварить на пару. Слишком жидкий резерв будет растекаться по ткани широкой линией и не будет держать контур (из-за малого содержания клея). В этом случае его надо просто оставить открытым, чтобы испарился лишний бензин. Следите за этим процессом, чтобы резерв не слишком загустел. Резерв хранят в плотно закрытой посуде.

Кроме отечественных резервирующих смесей, в магазинах сегодня можно приобрести контурные смеси немецких, французских и итальянских фирм. Такой резерв отличается высоким качеством и чрезвычайно удобен в работе.

2) Рама

Рама – один из самых необходимых предметов при росписи ткани. Существуют различные конструкции рам, обеспечивающих тугое натяжение ткани. Рамы могут быть как разборные, так и стандартные. Разборные рамы удобны, так как позволяют каждый раз устанавливать необходимый размер. Так называемые батические рамы имеют разную длину. Раздвижная, ступенчатая конструкция этих рам позволяет скреплять рельсы, раздвигая их на определенные интервалы. Эти рамы недорогие и простые в использовании, но имеют тот недостаток, что ткань заданной величины может не подойти по размеру. Рамы без ступенчатой раздвижки не имеют такого недостатка, с помощью винтов их можно подогнать под любой размер. На первых порах сгодится обычный подрамник необходимой ширины и длины.

3) Кисти

Кисть – важнейший рабочий инструмент для росписи по ткани. От ее качества и свойств в огромной степени зависит результат работы. Кисти лучше использовать беличьи, различной толщины. Круглая кисть, смоченная водой, должна иметь острый кончик. Такими кистями с №10-12 хорошо расписывать небольшие и средней величины участки картины, а кончиком рисовать тонкие и четкие линии. Тонкие кисти (№3-5) незаменимы при проработке мелких деталей, в то время как толстые (№14 и выше) используют для больших участков. Уход за кистями – важнейшее условие для продолжения их срока службы.

Правило 1. Никогда не кладите кисть в воду кончиком вниз.

Правило 2. Тщательно чистите кисть сразу после использования.

Лучше несколько раз подряд промыть ее в чистой воде. Можно добавить в воду каплю средства для мытья посуды. В некоторых случаях при росписи ткани вместо кистей используют ватные или поролоновые тампоны.

4) Резервуар

Нанесение резерва (для холодного батика): для нанесения резерва на ткань в технике холодного батика используют специальные стеклянные трубочки. Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка – с загнутым тонким кончиком и резервуаром (шаровидным утолщением, служащим для запаса смеси, резервирует), расположенным ближе к ее рабочей части. Кончик трубочки должен быть загнутым под тупым углом и иметь тонкие стенки (ширина контура зависит не только от величины отверстия, но и от толщины стенок). Чтобы провести тонкую линию, используется маленький металлический колпачок – насадка с пустой иглой или узким отверстием.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Где впервые появляется «Батик»?

2. Что представляет собой контурное резервирование?
3. Назовите основные материалы и инструменты для работы в данной технике.

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.1-5)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с. (С.1-15)
3. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. – Л.: ЛГАКИ, 2010. – 14 с. (С 4-6)
4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 1-10)
5. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 1)
6. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. — 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>
7. Шилкова Е. А. Волшебный батик: учеб. пособие. – М.: «РИПОЛ Классик», 2012. – 45 с. (С. 1-8)

Лекция 2. Метод росписи ткани «от светлого к темному».

План

1. Процесс нанесения контурных средств при росписи ткани:
 - равномерное выдавливание резерва;
 - избежание перетекания жидких красок при росписи сквозь линии, которые разъединяют части рисунка;
 - проверка замкнутости контурной смеси.
2. Роспись ткани: соблюдение принципа «от светлого к темному».
3. Типы ошибки в процессе росписи ткани методом «от светлого к темному» и способы их устранения.
4. Виды закрепления рисунка на ткани:
 - фиксация путем утюжки в соответствии с используемым красителем;
 - фиксация путем заваривания в автоклаве в соответствии с используемым красителем.

Чтобы начать роспись ткани в технике «от светлого к темному», необходимо определиться с наиболее темным оттенком цвета и, постепенно смешивая краски, приблизиться к максимально темным участкам. В холодном батике краски наносят только

поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или ватными тампонами. На разных тканях краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на более плотных и нешелковых тканях – хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это нужно очень осторожно, так как краска может закрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. Если это произошло, попробуйте устранить дефект, помыв эти места большим количеством воды с помощью кисти или другими способами, описанными в п. 5.3. После промывки лучше продолжить роспись других участков, так как пропитанная влагой ткань хуже впитывает краситель и цвет будет более светлым. Роспись методом «от светлого к темному» начинают со светлых участков (в случае неудачи такой участок может быть перекрыт еще раз, темный цвет перекрыть сложнее), постепенно переходя к более темным. Если, несмотря на все меры предосторожности, появляются потеки, то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. В процессе дальнейшей работы дефект легко устранить, поскольку соседний участок можно закрасить более темным цветом.

Жидкие краски при нанесении на ткань, конечно, растекаются по всем направлениям. Если предварительно нанести резервные средства, можно предотвратить растекание красок и отделить одно цветовое поле от другого. В этом и заключается основной прием техники росписи с нанесением контуров. Необходимое количество резерва выдувают резиновой грушей или ртом (но очень осторожно). Теперь можно нанести резервирующий состав на ткань. Касаясь ткани загнутым концом трубочки, медленно обведите все контуры рисунка. Вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Можно начать линию на листе, а затем плавно перейти на ткань (тогда начало линии будет четким и аккуратным). Закончив линию, трубочку переворачивают рабочим концом вверх.

Следует помнить, что чем медленнее вы ведете трубочку, тем толще линии и тем лучше состав проникает в ткань. При использовании пластмассовых бутылочек и тюбиков со сменными насадками необходимо равномерно выдавливать резерв, чтобы линии были ровными. Избежать перетекания жидких красок при росписи сквозь линии, которые разъединяют, поможет проверка замкнутости контура, нанесенного контурным средством. Для этого подсветите ткань снизу лампой: влажный резерв выделится светлыми полосами. Затем, перевернув раму, проверьте, пропитал ли резерв ткань насквозь. Если нет, обведите линии еще раз, уже с обратной стороны. При работе с шелковыми тканями и прозрачным резервом подходит тест на отблеск. Когда держат подрамник с натянутым шелком против света, то линии, выполненные контурными средствами, выступают как очень светлые. Если на некоторых участках они имеют другой вид, значит, там это средство недостаточно хорошо проникло в шелк. Кроме того, проводят тест на воду. Нанесите немного воды вблизи от разделяющих линий. Неплотные участки пропустят воду. Там тоже надо обвести линию повторно, однако делайте это только после того, как ткань высохнет. Время высыхания можно сократить с помощью фена. Закончив обводки рисунка и проверив замкнутость контура, оставьте ткань до полного высыхания. Трубочку промойте бензином, предварительно выдув из нее резерв, который остался.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Что представляет собой техника росписи ткани «от светлого к темному»?
2. Назовите основные материалы и инструменты для работы в данной технике.

Литература

1. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. - 112 с. (С. 1-7)
2. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 1-10)
3. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>
4. Шилкова Е. А. Волшебный батик: учеб. пособие. – М.: «РИПОЛ Классик», 2012. – 45 с. (С. 1-8)
5. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2010. - 14 с. (С.- 9)

Лекция 3. Метод свободной росписи ткани.

План

1. Свободная роспись как художественный прием, который предоставляет возможность создания живописного рисунка на ткани.
2. Техника росписи, свободная от резервирования:
 - техника «по мокрому» по влажной ткани, которая дает возможность растекания краски радиальными пятнами;
 - техника грунтовки ткани раствором соли, которая дает возможность ограничивать растекание краски на ткани;
 - техника грунтовки ткани раствором желатина, которая дает возможность ограничивать растекание краски на ткани.
 - использование соли, которая имеет свойство впитывать влагу, не впитывая пигмент краски, что позволяет создать эффект затемнения некоторых участков ткани;

Существует много дополнительных эффектов в батиковании, с помощью которых происходит обогащение поверхности ткани. Один из таких способов – это способ свободной росписи ткани.

Солевой эффект. Странные изображения и узоры может давать поваренная соль, насыпанная на расписанную поверхность, которая еще не просохла. Кристаллы соли впитывают влагу, не впитывая красящий пигмент, тем самым затемняя те участки ткани, на которые они наносятся. Получаемый эффект во многом зависит от размера кристаллов. Чаще всего конечный эффект непредсказуем – это зависит от степени увлажнения ткани, силы ее натяжения, продолжительности действия соли на краску, концентрированности краски и от того, какую соль используют, кристаллическую или поваренную, и, наконец, от того, на каком расстоянии остаются кристаллы соли. Для крупной соли характерны резкие и испещренные полосками узоры, для мелкой – точечные. *После высыхания соль убирается.*

Эффект сухой мочевины (карбамида). Этот эффект достигается с помощью мочевины, подобный солевому. Однако если соль притягивает к себе краситель, концентрирует его на ткани, то мочевина, наоборот, отбеливает окрашенную ткань. Также можно использовать концентрированный раствор (1 чайная ложка мочевины на 50 мл), в который обмакивают

кисть и наносят на ткань рисунок точками и штрихами.

Эффект сухих красителей. Красители, нанесенные на влажный шелк, образуют красивые подтеки. Ткань должна быть слегка влажной. Краситель высыпают по круплицам, осторожно постукивая пальцем по пакетику. Как только частицы порошка коснутся влажной поверхности, на ней появится узор из цветных точек, от которых в сторону потянутся лучи, напоминающие перо или хвост кометы. Если внутрь усыпанного красителем участка добавить каплю воды, краситель устремится от центра к краям, создавая эффект «салюта».

Использование фена, трубочки или соломинки для коктейля. Эффект основан на том, что краситель, который подгоняется теплой струей воздуха, направляется в стороны, и на границе горячего и холодного воздуха образуются круги. Если поднять фен выше, можно создать второй круг, потом третий. Форма их меняется в зависимости от траектории движения фена. Если подносить фен слишком близко к ткани, она может пересушиться – этого допускать не следует

Часто используют такой эффект: капают на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, дуют на нее через трубочку или соломинку для коктейля, направляя подтеки в нужном направлении.

Трафаретный способ. Один из самых удобных методов росписи по ткани без предварительного нанесения рисунка на нее. Особенно он удобен, когда необходимо нанести рисунки или несложные узоры, которые часто повторяются. Обязательное условие для трафаретной росписи – отсутствие тонких деталей. Всякий мотив состоит из нескольких деталей. Для каждой детали трафарет готовится отдельно. Его можно изготовить из картона или монтажной пленки. Чтобы изготовить трафарет из картона, деталь мотива переносят на кальку (при необходимости увеличивают или уменьшают размер мотива), а затем с помощью копировальной бумаги – на картон. Прозрачную пленку сразу же накладывают на мотив и обводят. Делать обводку лучше водостойким маркером, чтобы линии легко вычеркивались и оставались четкими. Когда все детали переведены, вырезают по контуру внутреннюю часть пленки или картона с помощью макетного ножа или ножниц.

Затем трафарет накладывают на ткань в соответствии с эскизом рисунка и фиксируют клейкой лентой. Заполнять красками трафаретный проем можно с помощью губки или кисти с короткой жесткой щетиной. Будет гораздо удобнее, если для каждого цвета будет существовать своя губка. Протирают или моют трафареты после каждого применения, чтобы не испачкать изделие. Трафареты можно использовать много раз. Идеальны трафареты для узоров, оформления каймы и др., которые повторяются, но с их помощью можно создавать и оригинальные «единичные» рисунки.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Что представляет собой техника свободной росписи тканей?
2. Какие дополнительные методы в батикровании вам известны?

Литература

1. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с. (С. 28-35)
2. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 1-10)
3. Шилкова Е. А. Волшебный батик: учеб. пособие. – М.: «РИПОЛ Классик», 2012. – 45 с. (С. 5-8)
4. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

5. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2010. - 14 с. (С.- 12)

Лекция 4. Метод акварельной росписи ткани.

План

1. Акварельный метод росписи как особый метод росписи холодного батика. Его индивидуальность и сходство с методом росписи «от светлого к темному».
2. Методы акварельной росписи:
 - посредством использования капель спирта;
 - посредством использования гранул мочевины.

Акварельная роспись – нанесение цветного рисунка на фон, прогрунтованный солями или сгустками. Рисунок может наноситься совсем без резервирующего средства.

Оформление ткани в технике акварельной росписи – самый творческий процесс. При этом способе шаблоны не применяются. Суть этого метода заключается в том, что способность краски, в большей или меньшей степени, растекаться по ткани используется как художественный прием, благодаря которому рисунки имеют живописный характер. Краски можно накладывать непосредственно на сырой шелк – техника «по сырому», грунтованный шелк, можно добавлять загуститель в краски. В то же время можно использовать и холодную, и горячую, и свободную роспись. Этот метод росписи по ткани является сложным и интересным, открывающим массу возможностей для творческих экспериментов. Лучший материал для свободной росписи – все виды шелка, а также хлопок.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Что представляет собой акварельная техника росписи ткани?
2. Назовите основные материалы и инструменты для работы в данной технике.

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С. 5-15)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с. (С. 22-33)
3. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 1-10)
4. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>
5. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2010. - 14 с. (С.- 14)

Лекция 5. Копия (растительные мотивы).

План

1. Поиск композиционного решения растительного мотива для дальнейшей росписи ткани.
2. Работа с аналогами декоративной росписи известных мастеров народного творчества:
 - естественный орнамент как символ жизни, как вид древнего письма;
 - технология и техника исполнения росписи различных современных стилей.
3. Выбор композиционного решения растительного мотива для создания копии и последующего переноса ее на ткань:
 - соблюдение четкой пластической и цветовой формы копии с ее оригиналом;
 - процесс перевода рисунка (копии) на ткань.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Опишите процесс переноса рисунка на ткань?
2. В чем заключается поиск композиционного решения?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С. 15-25)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.
3. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 1-10)
4. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2010. - 14 с. (С. 1-14)

Лекция 6. Узелковый батик как основной метод росписи ткани.

План

1. Узелковый батик – батик в технике «бандан» как отдельный метод отделки ткани.
2. Техника узелкового окрашивания:
 - участок ткани, который должен быть окрашен, завязывают узлом так, чтобы красящий раствор не мог его достичь;
 - окрашивание;
 - закрепление рисунка.

3. Вспомогательные предметы для создания узоров на ткани при

использовании техники узелкового батика.

4. Использование узелкового батика в одежде и декорировании тканей для интерьера.

Батик в технике «бандан» – один из первых способов отделки ткани. Он известен в странах Востока с древних времен. Сегодня под техникой узелкового батика понимают способ создания узоров на ткани, которая окрашивается, с помощью различных узелков, а также дополнительных предметов (камней, бус, пуговиц).

Основной способ в узелковом окрашивании – завязывание ткани в обычные узлы. Это делают по продольной нити или по косой. С помощью узлов можно получить различные рисунки в виде кругов. Вместо узла часто используют обмотки ткани нитью или веревкой. Обмотки можно сделать широкими или узкими. Необходимо взять ткань с середины, поднять и обвязать в нужных местах. Для достижения большего эффекта в узелковой технике можно использовать камешки, термостойкие пуговицы, бусины или горошины. Камешек (или другой предмет) заворачивается в ткань и обматывается нитью. Нитки должны быть завязаны очень туго. В зависимости от расположения и количества перевязок характер рисунка на ткани будет меняться. Точки или маленькие кружочки можно получить, подтягивая ткань иглой и одновременно обвязывая ее ниткой или затягивая петлю. Для лучших результатов нить надо взять как можно толще и обматывать несколько раз. Для создания мраморного узора ткань необходимо смять в комок и обмотать веревкой. После окрашивания образуются хаотичные пятна и прожилки. Еще один интересный эффект появится, если свернуть ткань жгутом, закрепляя его положение нитками. Если обвязывание и окрашивание клубка (жгута) сделать несколько раз, рисунок получается более богатым и разнообразным.

Окрашивание. Разводить краситель для узелковой техники батика необходимо согласно инструкции на упаковке. Перед тем как вылить его в таз для окрашивания, краситель необходимо процедить. После этого добавляется необходимое количество горячей воды и постепенно нагревается на газовой плите до 40-45 градусов. Затем ткань опускается в краску. Краситель медленно доводится до кипения. Кипячение продолжается на малом огне. При окрашивании хлопчатобумажной ткани после 20 мин. кипения ее надо вынуть, положить поваренную соль (2 ст. ложки на 2-5 л воды) и снова опустить в раствор. После этого кипятить еще 30 мин. Во время окрашивания шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 ложку уксусной эссенции на 4-5 л воды.

Батик способом складывания ткани.

Складывание образует на ткани геометрические узоры, а также позволит повторять рисунок, образованный обмотками, столько раз, во сколько была сложена ткань. Складывать полотно можно как по прямой, так и по диагонали. Например, если сложить ткань вчетверо и заплиссировать ее по диагонали, получится рисунок в виде крестообразной звезды. Еще один интересный вариант рисунка, который напоминает цветы, можно получить следующим образом: загнуть заплиссированную сложенную вдвое ткань.

Часто используют такой эффект: капают на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, дуют на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное направление.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Что представляет собой техника «бандан»?
2. Каком способом осуществляется окрашивание ткани в данной технике?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.164 – 174)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с. (С.40- 42; 68)
3. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2011. - 14 с. (С.- 1-14)
4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)
5. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 31)
6. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

Лекция 7. Особенности узелкового батика.

План

1. Узелковый батик и его особенности:

- узелковый батик как древнейший вид оформления ткани;
- узелковое окрашивание, которое преимущественно используется в одежде и декорировании тканей для интерьера.

2. Техника узелкового батика:

- материал, наиболее удобный для данной техники, – тонкая хлопковая ткань (батист, бязь, мадаполам, ситец).
- варианты завязывания самой ткани или завязывания ее с помощью нитей, веревок и шнуров из натуральных материалов.

Узелковый батик встречается в культуре многих народов. Узор получают путем завязывания узелков из самой ткани, при обвязывании ее прочной ниткой, или же при завязывании небольших предметов в нее, таких как ракушки, гладкие камешки, бусины, пуговицы. Краска не проникает на те участки, которые находятся под слоем ниток или в узелке. Этот процесс можно сравнить в какой-то степени с резервированием, т.к. узлы предотвращают окрашивание в том месте, где они находятся. В Африке для окрашивания часто используют сукно, сотканное из пальмового сырья. Волокна пальмы рафии используют для завязывания узелков. В качестве красителя часто используется индиго или вещество, добываемое из орехов кола. В Индии узелковое крашение называется бандхани. Это обозначение используется не только для способа окрашивания, но и для

названия готовых изделий. Традиционно окрашивают хлопок и шелк. Отрез размечают по трафарету, а затем завязывают на нем маленькие узелки. С готового изделия узелки не удаляются, чтобы доказать подлинность ручной работы.

Процесс работы в технике узелкового батика

Процесс росписи или окрашивания в любой из техник батика включает в себя подготовительный этап. Материал нужно обезжирить и удалить аппретирующие вещества, для этого его стирают с небольшим количеством моющего средства. Это обеспечивает усадку, которая в любом случае произойдет при фиксации утюгом или паром. Так, например, атлас может дать усадку приблизительно 5 см/м, а крепдешин 3,5-5 см/м по основе. По утку этот показатель составляет в среднем 2 см/м.

Затем переходим к основному этапу. Узелки завязывают в произвольном, либо в определенном порядке, что зависит от замысла художника. Но нужно учитывать, что результат окрашивания нельзя предсказать на 100%. Окончательный рисунок зависит и от того как сильно завязаны нитки и от насыщенности цвета. Лучше использовать суровые нити из натуральных волокон потому что они, в отличие от синтетических, не пропускают краску и защищают поверхность материала от окрашивания. Чтобы узлы были завязаны очень туго, после смачивания нитку можно подтянуть снова, либо завязать узелки на уже влажной ткани.

Узоры и эффекты в узелковой технике

Этот вид батика позволяет получить различный рисунок, от концентрических кругов до маленьких кружочков. Звездчатый рисунок создают при помощи мелких предметов, а мраморный эффект достигается если произвольно смятый отрез туго обмотать нитками в разных направлениях. Интересный эффект достигается при использовании сетки. Помещенную в сетку ткань туго затягивают так, чтобы она пережималась со всех сторон и «выдавливалась» через ячейки, а затем переходят к окрашиванию.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные приемы узелкового батика?
2. Какие стилистические направления в дизайне одежды наиболее сочетаемы с техникой узелкового батика?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.164 – 174)
2. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.40- 42; 68)
- 3.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 31)
4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

5. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

Лекция 8. Особенности узелкового батика способом завязывания.

План

1. Батик способом завязывания узлов как один из методов узелкового батика:

- основной способ окрашивания (завязывание ткани в обычные узлы);
- дополнительные способы окрашивания.

2. Техника завязывания узлов:

- материал, наиболее удобный для данной техники;
- варианты завязывания узлов самой ткани.

Батик в технике «бандан» – один из первых способов отделки ткани. Он известен в странах Востока с древних времен. Сегодня под техникой узелкового батика понимают способ создания узоров на ткани, которая окрашивается, с помощью различных узелков, а также дополнительных предметов (камней, бус, пуговиц).

Основной способ в узелковом окрашивании – завязывание ткани в обычные узлы. Это делают по продольной нити или по косой. С помощью узлов можно получить различные рисунки в виде кругов. Вместо узла часто используют обмотки ткани нитью или веревкой. Обмотки можно сделать широкими или узкими. Необходимо взять ткань с середины, поднять и обвязать в нужных местах. Для достижения большего эффекта в узелковой технике можно использовать камешки, термостойкие пуговицы, бусины или горошины. Камешек (или другой предмет) заворачивается в ткань и обматывается нитью. Нитки должны быть завязаны очень туго. В зависимости от расположения и количества перевязок характер рисунка на ткани будет меняться. Точки или маленькие кружочки можно получить, подтягивая ткань иглой и одновременно обвязывая ее ниткой или затягивая петлю. Для лучших результатов нить надо взять как можно толще и обматывать несколько раз. Для создания мраморного узора ткань необходимо смять в комок и обмотать веревкой. После окрашивания образуются хаотичные пятна и прожилки. Еще один интересный эффект появится, если свернуть ткань жгутом, закрепляя его положение нитками. Если обвязывание и окрашивание клубка (жгута) сделать несколько раз, рисунок получается более богатым и разнообразным.

Окрашивание. Разводить краситель для узелковой техники батика необходимо согласно инструкции на упаковке. Перед тем как вылить его в таз для окрашивания, краситель необходимо процедить. После этого добавляется необходимое количество горячей воды и постепенно нагревается на газовой плите до 40-45 градусов. Затем ткань опускается в краску. Краситель медленно доводится до кипения. Кипячение продолжается на малом огне. При окрашивании хлопчатобумажной ткани после 20 мин. кипения ее надо вынуть, положить поваренную соль (2 ст. ложки на 2-5 л воды) и снова опустить в раствор. После этого кипятить еще 30 мин. Во время окрашивания шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 ложку уксусной эссенции на 4-5 л воды.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные способы завязывания узлов в технике горячего батика?

2. Какие стилистические направления в дизайне одежды наиболее сочетаемы с техникой узелкового батика?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.164 – 176)
2. Кэролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.40- 42; 68)
- 3.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 31)
4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)
5. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

Лекция 9. Особенности узелкового батика способом складывания ткани.

План

1. Батик способом складывания ткани как один из методов узелкового батика:
 - способы складывания ткани;
 - основной способ окрашивания.
2. Техника составления ткани:
 - материал, наиболее удобный для данной техники;
 - варианты составления самой ткани.

Складывание образует на ткани геометрические узоры, а также позволит повторять рисунок, образованный обмотками, столько раз, во сколько была сложена ткань. Складывать полотно можно как по прямой, так и по диагонали. Например, если сложить ткань вчетверо и заплиссировать ее по диагонали, получится рисунок в виде крестообразной звезды. Еще один интересный вариант рисунка, который напоминает цветы, можно получить следующим образом: загнуть заплиссированную сложенную вдвое ткань.

Часто используют такой эффект: капают на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, дуют на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное направление.

В Европе пик известности узелкового украшения приходится на 70-е года XX века. Узелковый батик использовался в одежде и интерьере: для покрывал, занавесей, а так же широко применялась для украшения одежды в стили хиппи.

Суть метода состоит в том, что перед окрашиванием ткань складывается и перевязывается, по предварительно намеченной схеме. После этого ткань окрашивается. Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2-3 раза красками других цветов). Многоцветное крашение делается от светлого тона к темному.

Для узелкового батика вам понадобятся хлопчатобумажные веревки и нитки №10. Вербки используются не только для фиксации ткани, но и для создания узора. Вербки должны быть обязательно изготовлены из натуральных волокон, поскольку искусственные волокна пропускают краски под себя. При узелковом батике используется складывание ткани и фиксация складок при помощи утюга, не лишним будет и использование горошин, бусин, камешков, пуговиц и т.д. Существуют различные способы выполнения узлов при узелковом батике: по доленой нити, по косой нити, обматывание ткани при помощи нити или веревки (широкое или узкое) и др. При помощи узелковой техники на ткани можно получить концентрические круги, маленькие кружочки (затягивая петлю на ткани при помощи нитки и иголки), мраморный узор (комкая ткань в клубок и обматывая веревкой), округлые звездчатые рисунки (при обматывании тканью горошин, бусин, камешков и т.д.).

В комплексе с приемами складывания, обматывания ткани нитями и веревками, используется техника прошивания. для этого нужно выполнить наметку будущего рисунка при помощи простого карандаша, а затем уже прометать ткань нитью №10. Рисунки, которые получаются при применении техники прошивания, очень разнообразны. Можно создать рисунки в виде кривых линий, овалов, зигзагов, квадратов и многих других фигур.

Для окрашивания ткани необходимо развести краситель и процедить его. Затем вылейте его в емкость, в которой вы будете производить окраску ткани, и добавьте туда горячей воды, затем краситель, разведенный водой, необходимо нагреть до температуры 40-45 °С. После этого можно опустить в краску ткань и продолжать кипятить уже на малом огне. При покраске хлопчатобумажной ткани, ее необходимо кипятить в растворе в течение 20-ти минут. После чего вытянуть, и добавить в воду с красителем поваренную соль (2-5 л. воды и 2 ст. ложки соли). Затем еще в течение 30-ти минут кипятить ткань в полученном растворе на малом огне. При окрашивании шелковой или шерстяной ткани проделывают все то же самое, но в раствор добавляют не соль, а 1 ст. ложку уксусной эссенции. После окраски ткань необходимо оставить на некоторое время в растворе, а затем прополоскать в теплой, и после в холодной воде. Перед повторным полосканием уже нужно развязать узлы и снять обметки. А при заключительном полоскании, нужно добавить немного уксуса в воду, в которой вы будете полоскать ткань (1-3 ст. ложки уксуса на 10 л. воды). При узелковом батике может использоваться частичное, многоцветное и многократное окрашивание.

Помимо завязывания узлов, в узелковой технике батика также используется складывание ткани. Эта техника создает геометрические узоры на ткани. Тип узора зависит от того, во сколько раз вы сложите ткань и как ее заплиссируете. Ткань можно складывать как по прямой, так и по диагонали. Варианты сложения ткани и завязывания узлов представлены на рисунках ниже.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные способы складывания ткани?
2. Как влияет диагональное сложение ткани на орнаментальную композицию?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,

2005. – 184 с. (С.164 – 174)

2. Кэролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.43)

3. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 31)

4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

5. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

Лекция 10. Особенности узелкового батика способом пришивания ткани.

План

1. Батик способом прошивания ткани как один из методов узелкового батика:

- способы складывания ткани и ее прошивки;
- способы окрашивания.

2. Техника складывания ткани:

- материал, наиболее удобный для данной техники;
- варианты прошивки самой ткани.

Этот вариант окрашивания позволяет создавать наиболее тонкий орнамент с достаточно предсказуемым конечным результатом. Прошивание ткани используют, как правило, в сочетании со способами складывания и обмотки нитками и веревками. Сначала необходимо разметить рисунок простым карандашом, затем прометать ткань прочной нитью по намеченным линиям. Длина стежка должна быть не более 0,5-1 см. После этого нить необходимо затянуть как можно туже, чтобы краска не проникла в складки. Концы нитей закрепляют иглой или обвязывают ими ткань, при желании обмотку можно усилить веревкой. Прошивая ткань по диагонали, создается рисунок из наклонных полос, сочетание складывания и прошивки позволяет получить рисунок в виде четких ромбов. В технике прошивки можно сделать практически любые геометрические узоры: зигзаги, квадраты, кривые линии, овалы и более сложные фигуры. Необычный и очень интересный рисунок можно получить с помощью частичного окрашивания ткани в разные цвета. Этот эффект применяется во всех вариантах узелкового батика.

Окрашивание. Разводить краситель для узелковой техники батика необходимо согласно инструкции на упаковке. Перед тем как вылить его в таз для окрашивания, краситель необходимо процедить. После этого добавляется необходимое количество горячей воды и постепенно нагревается на газовой плите до 40-45 градусов. Затем ткань опускается в краску. Краситель медленно доводится до кипения. Кипячение продолжается на малом огне. При окрашивании хлопчатобумажной ткани после 20 мин. кипения ее надо

вынуть, положить поваренную соль (2 ст. ложки на 2-5 л воды) и снова опустить в раствор. После этого кипятить еще 30 мин. Во время окрашивания шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 ложку уксусной эссенции на 4-5 л воды.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные приемы прошивания ткани в узелковом батике?
2. Каким способом производится окрашивание в данной технике?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.164 – 174)
2. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.43)
3. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)
4. Малхасян А.С. Методические указания к выполнению практических и самостоятельных работ для студентов дневной и заочной формы обучения специализации «Художественно-костюмерное оформление театральных спектаклей и кино» (III курс 6 семестр «Горячий батик»). - Л.: ЛГАКИ 2011. - 15 с.(С 1-15)
5. Хакимова Г. А. Искусство, расписанное каплей. – М.: МОЛОДОЙ УЧЕНЫИ, 2016. - 990 с. <https://moluch.ru/archive/116/31689/>

Лекция 11. Создание текстильного панно в технике холодного батика, по мотивам живописи эпохи модерн.

План

1. Поиск и выбор композиционного решения модельной единицы одежды для дальнейшей росписи ткани.
2. Работа с аналогами известных мастеров живописи эпохи модерн:
 - Альфонс Муха;
 - Густав Климт;
 - Тулуз Латрек.
3. Процесс перевода рисунка на ткань.
4. Проверка замкнутости контурной смеси.
5. Роспись ткани в технике холодного батика.
6. Типичные ошибки в процессе росписи ткани и способы их устранения.

7. Фиксация соответственно используемого красителя.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Как происходит проверка замкнутости контура?
2. Какие типичные ошибки возникают в процессе росписи тканей?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.100 – 114)
2. Кэролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.43)
3. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)
- 4.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 65)

Лекция 12. Историческая справка. Особенности современного горячего батика.

План

1. История возникновения горячего батика как технологии росписи ткани с помощью разогретого воска.
2. Особенности современного горячего батика:
 - состав инструментов и материалов, используемых при изготовлении изделий в технике горячего батика;
 - резервирующая смесь, которая используется при изготовлении изделий в технике горячего батика, – разогретый воск;
 - основное устройство для нанесения тонких линий при изготовлении изделий в технике горячего батика – чантинг.
3. Требования к технике безопасности в процессе художественной росписи методом горячего батика.

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 яванский 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. Для

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

В наше время применяется множество техник нанесения горячего воска. Резерв можно наносить при помощи кистей или специальных штампов или просто, капая его на ткань. Традиционно горячий батик делается на хлопке. Подойдет любая хлопчатобумажная ткань светлого цвета без рисунка.

Резервирующий состав

Для приготовления резерва вам понадобятся маленькая электроплитка и кастрюлька или банка из толстой жести. Мастера для приготовления резерва используют воск, но он дорого стоит и его трудно найти, так что для начала возьмите простые хозяйственные свечи. Кусочки парафина положите в банку, поставьте ее в миску с водой, стоящую на плитке. Запомните! парафин и воск можно разогревать только на паровой бане, если поставить его прямо на плиту, то от высокой температуры воск может воспламениться. Когда парафин расплавится, уменьшите мощность плитки, в дальнейшем поддерживайте температуру необходимую для того, чтобы резерв не застывал. Не забывайте подливать в миску горячую воду. Большую эластичность резерву придают добавки разогретой на паровой бане канифоли (1-4 г) или воска (смешивают с парафином в пропорции 1:2).

Для нанесения резервирующего состава возьмите плоские щетинные кисти №5 и №10. Для покрытия больших участков пригодятся флейцы - плоские кисти шириной 2-3 см. Нанесение тонких линий и точек удобнее всего делать чантингом или тьянтингом - специальным инструментом для батика. Он представляет собой маленькую металлическую чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной ручке. Выбор краски зависит от выбранного вами способа окрашивания. В домашних условиях легче всего осуществить крашение путем опускания ткани с нанесенным воском рисунком прямо в краску. Для этого используются обычные анилиновые красители. Если вы выбираете поверхностное нанесение краски, то для этого больше подойдут специальные краски, используемые при холодной росписи ткани. Приемы росписи при поверхностном окрашивании те же, что и в холодном батике. Для окрашивания понадобится широкая пластмассовая или эмалированная посуда, лучше всего прямоугольной формы, поскольку резерв очень хрупкий и красить батик нужно, не смятая. При крашении вам также понадобится термометр для воды для определения температуры красителя, банки и старые кастрюли для приготовления краски. Потребуется поваренная соль, чтобы краска равномерно проникала в ткань, а также уксус или уксусная эссенция - для закрепления красителя.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Где впервые появляется горячий батик?
2. Что представляет собою резервирующий состав в данной технике?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.100 – 114)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК,

2005. -112 с.(С.43)

3. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

4.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 1-16)

Лекция 13. Особенности горячего батика способом опускания в краску.

План

1. Горячий батик способом опускания в краску:

- нанесение воска кистью на всю площадь рисунка;
- нанесение воска на внутренние линии рисунка;
- нанесение воска только на контуры рисунка.

2. Способы окрашивания в техники горячего батика:

- опускание ткани в краситель;
- поверхностное окрашивание ткани кистями.

3. Удаление воска и фиксация красок.

Ткань можно окрасить двумя способами: опуская ее прямо в краситель или нанося краску на поверхность ткани кистями, поролоновыми тампонами или аэрографом (распылителем).

Опускание в краску

Для этого больше всего подходят обычные анилиновые красители. На 100 г ткани без резерва возьмите 10 г красителя, 1 ст. ложку поваренной соли, 1,5 л воды. Разведите краситель в маленькой кастрюльке в небольшом количестве горячей воды, добавьте соль и кипятите 10 мин. помешивая. Затем процедите краску в емкость, в которой вы собираетесь красить батик, и добавьте горячей воды до нужного объема. Температура плавления воска - 40°, парафина - 45°. Значит, температура красителя должна быть меньше.

Перед опусканием ткани в краску нужно ее смочить, чтобы краска ложилась ровнее. Делайте это очень осторожно, не повредите хрупкий парафин. Держите батик в краске не более 30 мин., а то краска может разесть резерв. Осторожно прополощите батик несколько раз, пока вода не станет чистой. В последнее полоскание добавьте для фиксации 1 ст. ложку уксуса (или 1 ч. ложку эссенции) на 1 л воды. Теперь можно просушить батик. Делать это лучше расправив ткань на горизонтальной поверхности.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные приемы горячего батика способом опускания в краску?
2. Опишите процесс удаления воска с поверхности ткани?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.164 – 176)
2. Кэрролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.43)
3. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 31)
4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)
5. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2011. - 14 с. (С.- 11)

Лекция 14. Особенности горячего батика способом «брызги воска».

План

1. Горячий батик способом «брызги воска»:
 - выбор ткани;
 - хаотичное нанесение воска на необходимую площадь ткани;
2. Окрашивание при использовании техники горячего батика способом «брызги воска»:
 - опускание ткани прямо в краситель;
 - поверхностное окрашивание ткани кистями.
3. Удаление воска и фиксация красок.

Для нанесения резервирующего состава необходимы плоские щетинные кисти №5 и №10, а для покрытия больших участков подойдут флейцы – плоские кисти шириной 2-3 см. Воск на них остывает быстро, поэтому кисть надо сначала немного разогреть в основной массе воска. Воск должен быть горячим и хорошо пропитывать ткань, иначе краситель будет затекать под него. Существует три способа нанесения воска:

1) Воск наносят кистью на всю плоскость рисунка, а фон окрашивают. Получается отрицательный рисунок – белый на цветном фоне.

2) Воск наносят на фон и внутренние линии рисунка, а сам рисунок окрашивают. Наносят воск большими пятнами неопределенной формы.

3) Самый сложный способ – воск наносят только на контуры рисунка. Для этого пользуются чантингом.

Брызги воска: случается, что воск капает на ткань, оставляя мелкие пятна. Тогда это используют как декоративный прием. Таким образом можно изобразить снежинки и звезды. Для этого необходимо смочить большую кисть в воске, отжать ее избыток и, ударяя по

ручке, нанести брызги.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные приемы, используемые для создания эффекта «брызги воска»?
2. Какие мотивы максимально эффектны в данной технике?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.100 – 114)
2. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.49)
3. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2011. - 14 с. (С.- 11)
- 4.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 65)
5. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

Лекция 15. Особенности горячего батика способом «кракле»

План

1. Горячий батик способом «кракле»:
 - выбор ткани;
 - нанесение воска на необходимую площадь ткани.
2. Окрашивание при использовании техники горячего батика способом кракле:
 - создание кракелюр;
 - опускание ткани прямо в краситель;
 - поверхностное окрашивание ткани кистями.
3. Удаление воска и фиксация красок.

Изображения в виде трещинок и прожилок характерно для горячего батика. Они образуются при крашении, когда краска заполняет трещинки, образовавшиеся в хрупком восковом резерве. Считается, что именно они, кракелюры, являются визитной карточкой горячего батика и придают ему особое изящество, хотя в традиционном батике кракелюры считались браком, но с тех пор они стали очень популярны, и сегодня художники часто используют этот прием. Такие работы производят впечатление старинных драгоценных тканей или полотен, старых фресок или картин, потрескавшихся от времени. Получают кракле, иногда аккуратно и целенаправленно сминая, иногда безжалостно комкая, руками ткань с нанесенным остывшим воском. В процессе крашения в заломы обязательно войдет

краситель. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую, изящную тонкую сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Внешний вид кракелюр, их яркость, количество и направление зависят от состава резерва, качества ткани и, конечно, от рук художника, который работает с тканью.

Создание сетки трещин «кракле»

Сначала рассмотрим приемы нанесения воска. Поработаем щетиной кистью-флейцем, стараясь, чтобы масса легла равномерно. Впитываясь, горячий воск придаст ткани некоторую прозрачность и сделает ее чуть темнее.

Рисунок трещин будет получаться все время разным. Вы получите параллельные трещины, если сначала нанести воск достаточно ровными полосами, а затем сверху равномерно покрыть всю ткань воском, поэтому покройте один участок ткани воском параллельными движениями (полосами), работая слева направо, другой участок ткани покройте веерообразными движениями, делая полосы радиальными и работая от центра. После того как полосы остынут, покройте сверху всю ткань еще раз воском. Этот прием применяется для создания «фактурного» кракле, для того чтобы получить параллельные трещины, или трещины расходящиеся веером из одной точки (например, при изображении гор или трещин на скалах).

Теперь посмотрим, как по-разному можно сминать ткань для получения трещин. Дайте восковому покрытию застыть и аккуратно снимите ткань с рамы или с пялец, если вы работаете с отдельными образцами. Для ускорения процесса остывания воска снятую с рамы ткань можно положить в холодильник или в морозильник на 5-10 минут. Расстелите ткань на ровной поверхности стола поверх газет. Начинайте сминать тот участок ткани, который мы с вами подготовили для «хаотичного» кракле. Какую-то его часть сомните сильнее, какую-то слабее. В первом случае рисунок трещин будет мелким, а во втором – крупнее. В конце этого процесса, заполняем полученные трещины выбранным цветом.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Что такое «кракелюра»?
2. Какие способы создания кракле?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.100 – 114)
2. Кэрлайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с.(С.49)
3. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2011. - 14 с. (С.- 12)
4. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 56)
5. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

Тема 16. Многоцветный горячий батик

План

1. Поиск и выбор композиционного решения для изделия в технике многоцветного горячего батика.

2. Этапы выполнения многоцветного горячего батика при поверхностном окрашивании:

- первое окрашивание;
- нанесение воском нового рисунка на ткань, которая высохла;
- второй этап нанесения краски, после которого образуется узор из белых участков и тех участков, которые сохранили цвет первоначальной росписи;
- продолжение данного процесса несколько раз.

3. Этапы выполнения многоцветного горячего батика при погружении батика в краску:

- покрытие воском и окрашивание не более 2-3 раз;
- добавление канифоли в резервирующую смесь для возможности увеличения количества окрасок.

4. Удаление воска и фиксация красок.

Многokrатное окрашивание возможно как при поверхностном окрашивании, так и при погружении батика в краску. При поверхностном окрашивании после первого окрашивания на высохшую ткань наносят новый рисунок воском. Затем следует второй слой краски. В качестве узора вы получите и белые участки, и участки, сохранившие цвет первой росписи, окруженные более темным цветом. Продолжать этот процесс можно столько раз, на сколько у вас хватит воображения. Приемы многократного окрашивания можно применять и при окрашивании батика путем опускания в краску. Однако здесь покрытие воском и крашение нельзя повторять более 2-3 раз, потому что чистый парафин не выдерживает многократного использования и осыпается. Чтобы увеличить количество окрашиваний, в резерв добавляют канифоль.

Существует три способа нанесения воска:

- Воск наносят кистью на всю плоскость мотива, а фон окрашивают. Получается негативный рисунок - белый на цветном фоне.

- Воск наносят на фон и внутренние линии мотива, а сам рисунок окрашивают. Воск наносите крупными пятнами неопределенной формы. Не стоит обводить сначала кистью все контуры мотива, так как при крашении эти полосы проявятся.

- Самый сложный способ - воск наносят только на контуры рисунка. Для этого пользуются чантингом. Работа с ним очень сложна, необходимо много тренироваться, чтобы контуры получались ровными.

Если вы нанесли недостаточно горячий состав, он не проникнет в ткань, и зарезервированные места окрасятся. Посмотрев на просвет, вы увидите, где резерва недостаточно. Нанесите на эти места воск еще раз с обратной стороны ткани.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов

1. Назовите основные приемы многослойного горячего батика?
2. Какие различия в исполнении однослойного и многослойного горячего батика?

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с. (С.100)
2. Кэролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. -112 с. (С.43)
3. Малхасян А.С. Сборник заданий Художественная роспись тканей. - Л.: ЛГАКИ 2011. - 14 с. (С.- 9)
4. Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 96 с. (С. 66)
5. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005.- 96 с. (С. 27-88)

Лекция 17. Работа в материале в технике батика к дипломному проекту

Выбор технического решения для создания художественного образа работы в материале в технике батика зависит от выбранного стилевого направления костюма. Изделия из батика – это изделия народного искусства, выполняемые всегда вручную, которые ценятся тем, что сохраняют творческий характер труда народного искусства. Стиль избранного костюма любой эпохи должен соответствовать стилю текстильного изделия в технике батика. Главное определиться с тематикой курсового проекта. Если в технике батика будет расписана деталь одежды, необходимо четко представлять, на каком именно участке одежды она будет расположена. При выборе рисунков с наличием лиц людей на одежде расположение наиболее практичное и не деформируется – на прямых полотнах. Работа с текстильной афишей, что соответствует выбранной теме диплома, состоит из трех этапов:

1. Определение композиционного решения.
2. Перенос рисунка на ткань.
3. Роспись.

Литература

1. Давыдов С. Г. Батик: приемы, изделия: учеб. пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с.
2. Кэролайн Э.В. Роспись по шелку. Основы мастерства – М.: АРТ-РОДНИК,

2005. -112 с.

3.Робинсон Р.В. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс,

2007. – 96 с.

4. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство. Пер.с англ. — М.: Ниола 21-й век,

2005.- 96 с. (С. 27-88)

5. Шилкова Е. А. Волшебный батик: учеб. пособие. – М.: «РИПОЛ Классик»,

2012. – 45 с.