ТЕЗИСНЫЕ ПЛАНЫ – КОНСПЕКТЫ

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

III курс (5-6 семестр)

3 курс 5 семестр

Тезисный план-конспект

Тема 1. Вступительная беседа. История развития и виды росписи.

План

Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков, а окрашивание и набойка тканей являются одним из самых давних ремесел. Родиной их считают Китай и Индию, где еще примерно за 4 тыс. лет до нашей эры применяли для этого природные красители растительного и животного происхождения.

Слово «батик» - явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира - индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика. Явайских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII - XIV вв. а широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» - оригинальный инструмент для нанесения узоров расплавленным воском. Это маленькая медная посудина с одним или несколькими загнутыми носиками, с бамбуковой или деревянной ручкой. В наше время техника батика на Яве почти полностью вытеснена методом штамповки «чап». Ажурный металлический блок с узорами из тонкой проволоки опускает в горячий воск, потом плотно прижимают к ткани, а в полученный контур рисунка заливают краску.

Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Суть его состоит, в том, что участки ткани, которые не должны быть закрашены, покрывают резервом (пчелиный воск, парафин, разные смолы), который пропитывает материю, защищая ее от краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а потом удаляют с нее резерв. В результате этого на материи получается белый рисунок на закрашенном фоне.

Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: так называемого холодного батика, горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. Каждый из них имеет свои особенности.

При холодном батике резервирующую смесь (резерв) наносят на ткань в виде замкнутого контура, и в пределах этого контура красками расписывают изделие. Рисунки холодного батика имеют графически четкий характер и количество красок, которые при этом используют, не ограничено.

При горячем батике расплавленный воск (резерв) применяют как для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски.

Рисунки горячего батика менее графичны, наблюдаются переходы тонов - они более живописны.

Третий способ ручной росписи тканей - свободная роспись. Известно несколько способов этой росписи. Рисунки на ткани при этом методе наносят свободными мазками, и только заключительная обработка может иногда исполняться при помощи резерва.

Узелковый батик - это не роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками и дальнейшего окрашивания.

Материалы, инструменты, приспособления.

Лучшими тканями для росписи являются ткани из натурального шелка – крепдешин, шифон, туаль, креп-жоржет, но можно использовать и хлопчатобумажные ткани – батист, штапель, тонкий поплин, маркизет. Для росписи ткань натягивают на раму, пяльцы. Для нанесения на ткань рисунка способом холодного батика применяют стеклянные трубочки различного диаметра. Но для этой цели можно использовать как стеклянные чертежные рейсфедеры, медицинские капельницы с тонкими загнутыми под 135 градусов кончиками. Инструменты для работы в технике горячего батика очень разнообразны. Это – воронки, кисти, штампы, каталки, трубочки.

В росписи тканей способом батика могут использоваться анилиновые красители как отечественного, так и импортного производства, как сухие, так и разведенные. Одни красители закрепляются на пару, водной баней, другие (выполненные акриловыми красками) просто достаточно прогладить горячим утюгом.

Резервирующий состав можно использовать готовый, а можно приготовить самим. В технике холодного батика для его изготовления потребуется: парафин, резиновый клей, бензин, канифоль. Для горячего: парафин, пчелиный воск, технический вазелин.

Кисти могут понадобиться разного размера, как беличьи, так и жесткие щетинные. Кроме всего перечисленного, в наличии должен быть утюг – для выпаривания воска из ткани, кнопки – для закрепления ткани на раме, газеты – для выпаривания воска при горячей технике.

Тезисный план-конспект

Тема 2. Технология холодного батика.

План

Холодный батик. Его техника основана на использовании резервирующего состава, наносимого на ткань замкнутым контуром, ограничивающим растекаемость красителя по ткани.

Холодный батик характеризуется четко выраженным графическим рисунком.

На деревянный подрамник равномерно натягивают предварительно подготовленную ткань. На натянутую ткань наносят рисунок карандашом или же переводят предварительно выполненный на бумаге. Для этого ее при помощи булавок прикалывают с изнаночной стороны, и сквозь просвечивающуюся ткань рисунок переводят на лицо. На бумаге рисунок желательно делать четкими и контрастными линиями - это облегчит перевод его на ткань.

По карандашному рисунку, по тем же линиям, на ткань наносят специальные резервные смеси. Для этого набирается резерв в трубочку. Загнутый конец трубочки опускают в сосуд с резервом, и через противоположный конец осторожно всасывают ртом состав в трубочку. Заполняем трубочку нужным нам количеством резерва. Кончик вытирают, тканью или ватой. Рисунок строится в виде ограниченных деталей, и в их пределах красками расписывают изделие.

Разновидности тканей используемых для росписи, в зависимости от них - разновидности анилиновых красителей. Лучшими тканями для росписи являются ткани из натурального шелка – крепдешин, шифон, туаль, креп-жоржет, но можно использовать и хлопчатобумажные ткани – батист, штапель, тонкий поплин, маркизет.

Состав резервирующего состава.

Для росписи методом холодный батик, выполняемым при помощи стеклянных трубочек, используют резервную смесь, в состав которой входят: резиновый клей, бензин, воск, парафин, вазелин, квасцы и канифоль или используется готовый резерв, например, фирмы «Гамма».

Инструменты - стеклянная трубочка для резерва, карандаш, маркер, бумага, кисти, подрамник.

Средства закрепления холодного батика.

После высыхания, ткань нужно аккуратно снять с рамы.

Снять резервирующий состав с ткани при помощи не очень горячего утюга с изнаночной стороны на средней температуре допустимой для данного типа ткани, тем самым закрепляя саму акриловую краску.

После закрепления рисунка, ткань нужно прополоскать в теплой воде с добавлением малого количества мягкого шампуня, это нужно сделать для того, чтобы избавится от жесткости ткани после утюжки.

После того как ткань прополощена и высушена, нужно ее опять прогладить и ровно обрезать в размер, а затем обработать края.

Задание: Роспись по ткани.

Объем задания: выполнение творческой работы.

1. Роспись 40x50.

2. Упражнения по технологии, эскизы в цвете, картон.

задачи:

Знакомство и овладение техникой холодного батика. Возможности анилиновых красителей, разновидностей ткани. Получить навыки выполнения росписи на ткани.

Для росписи на ткани исполуются мотивы с японской графики, орнаменты русского, украинского народного искусства, китайской живописи, арабской миниатюры и тому подобное.

Задачи решения росписи - выразительность цветового решения на основе палитры анилиновых красок, возможностей их смешивания, применение фактур, цветного контура, определения последовательности нанесения цвета и контуров выполненных резервами.

Тезисный план-конспект

Тема 3.Технология горячего батика.

План

Как холодный, горячий батик тоже основан на использовании резервирующего состава, не позволяет красителе растекаться. При росписи горячим батиком контуры рисунка и отдельные участки покрываются горячим резервом. Отсюда и название - горячий батик. В горячем батике резервирование ткани является временным, вспомогательным процессом. По окончании работы резерв с ткани снимается.

Горячий батик - это самая древняя разновидность батика. Основная особенность горячего батика - это использование горячего воска (парафина, стеарина) в качестве резервирующего состава, препятствующего растеканию краски. Прежде всего, ткань натягивают на раму и делают предварительный рисунок, обычно через шаблон. После чего разогретый состав наносят на выбранные участки ткани при помощи чантингов, кистей, штампов и других специальных инструментов. Это может быть орнамент или локальное покрытие выбранных участков. Затем на ткань наносят краситель. Места, на которые был нанесен воск, не пропускают краситель и не прокрашиваются. В итоге, после снятия воска получается белый рисунок на цветном фоне, либо цветной рисунок, относящийся уже к технике сложного или многослойного горячего батика.

Первый этап работы это подготовка материалов и инструментов. Для горячего батика используются только натуральные ткани, такие как шелк, хлопок, лен и другие. Ткань предварительно стирают, гладят и натягивают на раму.

Резервирующий состав для горячего батика.

Приготовление резервирующего состава.

1) Фабричная восковая масса фирмы 500 г. Парафин или стеарин 250 г. Искусственный воск 200 г; технический вазелин 20 г. резиновый клей, бензин, канифоль 20 г.

2) Парафин или стеарин 400 г. Натуральный воск 100 г.

Если нет необходимых ингредиентов, можно просто растопить парафиновые свечи, состав будет чуть менее эластичным, но суть та же.

Все ингредиенты необходимо растопить либо в специальной кастрюле с двойным дном, либо на водяной бане. Можно найти специальные нагревающие приборы для горячего батика.

Выполнение горячего батика требует соблюдения техники безопасности, необходимо следить за нагревом состава, он легко воспламеняется. Нельзя допускать попадания воды в состав. Также при работе необходимо проветривать помещение.

Различают несколько способов окрашивания:

1) Батик в одно перекрытие. Простой способ.

2) Сложный батик (многослойный).

3) Роспись от пятна.

Простой способ.

Нанесение предварительного рисунка на ткань. Можно это сделать с помощью шаблона с рисунком, положив его под ткань и переведя. Сделать это можно специальными маркерами, смывающимися водой, можно и мягким простым карандашом.

Нанесение горячего резервирующего состава осуществляется с помощью чантингов, воронок, кистей и других инструментов. Чантинг - это специальный металлический прибор с ручкой и носиком, в который наливается горячий состав. Через носик состав попадает на ткань, от диаметра носика зависит толщина линии. Кисти используют разные, плоские, круглые и другой формы. После того как нанесен основной восковой рисунок, изделие покрывается красителем. Краску можно наносить кистью, ватным тампоном, губкой, также можно опустить в емкость с краской. Краска наносится на всю тканевую поверхность. Ткань можно прокрашивать разными цветами участки между резервирующим составом, смешивать их, делать цветовые растяжки, выполнять фактуру - посыпать солью, брызгать водой и использовать дополнительные способы декорирования ткани.

Сложный (многослойный) горячий батик.

При многослойном (сложном) горячем батике резервирующий состав наносят столько раз, сколько будет необходимо для достижения нужного результата. Первый этап как в простом батике (либо ткань полностью окрашивается красителем и затем наносится первый слой воска). После высыхания воск наносят на оставшиеся окрашенные участки, потом опять наносят краситель, снова покрывают нужные места воском. Перекрытия делают последовательно, от светлого к темному. Каждый новый слой делается более темной (насыщенной краской). Также краситель имеет свойство накапливаться, то есть если вы используете один тон, то при повторном нанесении цвет будет насыщеннее. В горячем батике используются анилиновые красители, они хорошо перекрывают друг друга и практически не дают разводов. Хобби батик (анилиновые красители), разводятся с водой (дистиллированной) в соотношении один к одному (к двум) и заранее смешиваются все необходимые колера. В итоге, после снятия воска получается сложный многослойный рисунок, с просвечивающими слоями. Это неповторимая особенность горячего батика, рисунок приобретает глубину и завораживающую многогранность.

Перед тем как начинать работу, необходимо проверить колера на кусочке ткани, обычно цвет меняется (становится светлее) после высыхания.

Роспись от пятна.

Именно этот способ считается самым сложным, но и самым интересным. Принцип такой же, как и в многослойном батике, но нет сплошных перекрытий. Работа идет фрагментами. Если должны быть белые участки, на эти места в первую очередь наносится восковой состав. Затем наносятся цветовые пятна и в соответствии с задуманным рисункам на них наносят резервирующий состав. Затем наносятся новые пятна. Работа идет от светлого к темному. Опять наносится восковой рисунок, затем красители. Каждый участок покрывается необходимым цветом.

Способ нанесения краски и воска.

Воск обязательно должен быть горячим, иначе он не пропитает ткань. Наносить воск нужно внимательно, тщательно прокрашивая все нужные участки. Помимо линии и сплошного закрашивания воск можно капать, разбрызгивать. Краситель и простую воду тоже можно разбрызгивать, могут получиться очень красивые и неожиданные эффекты. В конце работы все незаполненные составом участки прокрашиваются темным красителем, таким образом будут закрыты контуры растекшихся цветовых пятен. На весь батик наносится резерв, после оставания выполняется выпаривание резерва.

Выпаривание резерва.

Изделие кладется между несколькими слоями старых газет или другой гигроскопической бумаги и проглаживается горячим утюгом. Когда бумага пропитывается резервом, ее меняют на чистую до тех пор, пока бумага не перестанет впитывать резерв. В результате получается светлый рисунок на темном фоне. При необходимости батик запаривают.

Задание: Творческая работа в технике горячего батика. Выбор тематики свободный декоративный натюрморт, цветы, декор, пейзаж (Япония, Китай, Индия) орнаментальная композиция, и тому подобное.

задачи:

Знакомство и овладение техникой горячего батика, средствами и приемами (нанесение воска, брызги воска, «кракле», удаление воска). Научиться делать многоцветный батик средством послойной окраски.

Этапы работы:

1. эскизы (графические, цветные), картон композиции;

2. нанесения воска;

3. окраска;

4. повтор п.З и п.4;

5. удаления воска.

Формат: Роспись 40x50 см.

3 курс 6 семестр

Тезисный план-конспект

Тема 4. Техника роспись по стеклу, имитация витража.

План

С давних времён человеку в быту мало было довольствоваться простыми предметами. Декорирование бытовых изделий делало их красивыми и изысканными. Сначала расписывали деревянные, металлические и керамические предметы быта, а позднее фарфоровые и стеклянные. Искусство росписи по стеклу уходит своими корнями во времена Александра Македонского. Древние египтяне уже использовали кусочки цветного стекла, но итальянцы закрывали окна сначала пластинками алебастра и селенита. В этих пластинках на просвет был виден изысканный рисунок прожилок. Уже тогда полупрозрачные окна, смягчая жар средиземноморского солнца, дарили интерьеру цветной полумрак.

В VI в. цветное стекло считали сплавом драгоценных камней.

Технология росписи витражей, посуды и других предметов держалась в секрете, так как подобные вещи считались произведениями искусства и стоили очень дорого.

Роспись по стеклу позволяет украсить интерьер удивительными шедеврами, превращая обыкновенный кухонный фартук, двери шкафа-купе, стеновые панели и все помещение в настоящее произведение искусства. В ходе работы художники используют разные виды красок, технику имитации витражей, различные приемы и стили выполнения рисунка, чтобы максимально выразить творческую идею и подчеркнуть особенности стиля.

Этапы выполнения росписи по стеклу.

Техника росписи по стеклу зависит от того, какие материалы и краски используются. Есть краски на водной основе и на растворителе, сольвентные краски и краски-прилипалы, кристаллы для обжига (наплавления) и другие методы переноса изображения.

Процесс создания рисунка можно выразить так:

1. Разработка эскиза. Этот этап включает в себя анализ стиля оформления интерьера, выбор техники декорирования и создание общего дизайнерского решения.

2. *Подготовка поверхности*. Независимо от того, какая техника используется, нужно тщательно очистить поверхность стекла от пыли и жира. Также нужно следить за чистотой в помещении, где производится окраска, так как при попадании мелких пылинок на краске образуются бугорки или вмятины.

3. *Нанесение контура*. Контурный эскиз рисунка в цвете подкладывается под стекло. Наносится контур.

4. *Нанесение изображения*. На этом этапе изображение переносится на стекло.

5. *Исправление ошибок*. После высыхания контура исправляются ошибки при помощи канцелярского ножа. Если в краске образуются пузырьки воздуха или она выходит за пределы контура, все ошибки исправляются немедленно, пока краска не отвердела. Для этого используется Уайт-спирит, тряпочки, ватные палочки, щипчики для удаления посторонних предметов (например, ворсинок из кисточки), зубочистки для прокалывания пузырьков и другие подручные средства.

6. *Просушка*. После нанесения изображения нужно подождать, чтобы краска просохла.

Задание: Роспись по стеклу. Композиция из элементов народного орнамента, орнамента модерна и др.

Объем задания:

1. Упражнения на выполнение элементов орнамента, приобретение навыков по технике росписи;
2. Эскиз композиции, цветной картон;
3. Роспись по стеклу 30х30см.

Последовательность выполнения этапов работы:

1. Знакомство с технологией и техникой исполнения росписи по стеклу.

2. Изучение традиционного орнамента (элементов, структуры, стиля).

3. Знакомство с методом работы над орнаментальной композиции.

4. Навыки выполнения росписи по стеклу.

Задачи организации плоскости заданного формата, изучение цветной, стилевой и композиционной структуры решается в эскизе и картоне.

Тезисный план-конспект

Тема 5. Роспись по дереву.

План

Дерево – биологически близкий для человека материал. Деревянная посуда с самых древних времен была у русского человека в большом употреблении: ковши и скобкари в форме плывущей птицы, круглые братины, обеденные миски, ложки разных форм и размеров найдены в археологических раскопках еще X-XIII веков. Есть образцы, которые датируются несколькими тысячелетиями. Украшенные росписью изделия из дерева создают исключительный комфорт в жизни человека, несут особое тепло и богатство творческих решений. Такие изделия могут украшать стены помещений, например, в виде тарелки с копией голландского натюрморта, или в виде разделочной столовой доски, которая, очевидно, более уместна на кухне.

Существуют различные техники и технологии росписи по дереву.

Предлагается 3 вида росписи с различной технологической последовательностью исполнения.

1 способ:

- зачистка лицевой стороны;

- перевод рисунка на основу;

- грунтовка клеем ПВА, крахмалом, акриловой краской;

- обводка рисунка по контуру тушью или маркером;

- роспись по дереву гуашью или темперой;

- отделка бесцветным лаком.

2 способ:

- зачистка лицевой стороны;

- перевод рисунка на основу

- обжиг рисунка по контуру;

- раскрашивание рисунка гуашью или темперой;

- закрепление лаком.

3 способ:

- зачистка лицевой стороны;

- снятие ворса (намочить водой, высушить и зачистить шкуркой);

- перевод рисунка на основу;

- обжиг рисунка по контуру;

- покрытие фона водными красками (анилиновый краситель), чтобы была видна - - текстура древесины;

- роспись по дереву гуашью;

- прозрачная отделка мебельным.

Технология росписи по дереву.

1.Поверхность дерева для росписи должна быть ровной и гладкой, если это не так, то нужно перед работой предварительно отшлифовать ее. Одно но — независимо от вида наждачной бумаги шкурить нужно всегда вдоль древесных волокон.

2. Чтобы защитить верхний слой древесины, на нее наносят морилку. Морилки бывают разных оттенков, цветов — светлые, темные, прозрачные.

3. Следующий этап — это грунтовка поверхности дерева. Если не все дерево сверху будет расписано, а только частично, то грунтовку тоже наносить нужно только на эти места.

4. Рисунок наносится поверх грунтовки.

Контуры рисунка росписи нанести на изделие карандашом. Можно использовать разные краски, в том числе акриловые и масляные. В гуашь можно добавлять немного клея ПВА.

5. В конце работы декоративную роспись необходимо покрыть лаком.

Лаковое покрытие поверх росписи лучше нанести в несколько слоев, перед нанесением нового слоя предыдущий должен полностью просохнуть. Помещение, где сохнет лакированная работа, не должно быть пыльным, иначе все пылинки прилипнут к непросохшему покрытию.

Задание:

Декоративная роспись какого-нибудь деревянного изделия (дощечка, яйцо, шкатулка, ложка).