

В настоящее время батик стал популярным видом декоративного искусства. Искусство росписи тканей зародилось свыше двух тысяч лет назад. Родиной этого прикладного искусства считается Юго-Восточная Азия.

Индонезия. В Европу искусство батика пришло из Индонезии. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки коричневого и индиго (синий). Рецепт изготовления синей краски были величайшей тайной каждой семьи мастеров. Резервом служила специально приготовленная рисовая паста. Яванцы придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой - чантинг. Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался на огне.

Индия. В средние века индийские мастера наносили рисунок двумя способами: при помощи кистей или деревянным штампом. Технологии и техники росписи тканей в Индии были достаточно разнообразными: техника «каламкари», техника узелковой окраски ткани - так называемая бандана, «лахерия» (ткань свивают, плотно обматывают жгутом, затем материю погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас). Появился метод набойки. Он покорила Европу ХУП-ХУШ веков. Европейцам на столько понравились индийские ситцы, что они быстро переняли технологию их изготовления.

Китай. Именно китайцы подарили миру шёлк, который идеально подошел для батика. В танский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Ткань красилась в три цвета, т. к. при наложении четвёртого слоя ткань делалась почти чёрной.

Япония. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришла из Китая или из Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы смогли соединить полученные знания с собственным национальным наследием. VIII век для Японии стал золотым веком художественного ткацкого производства. Появилось множество различных техник росписи тканей: восковая набойка - суримон, техника узоров то трафарету - кок и т. д. К X - XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Постоянно чередовалась цветовая гамма и размещение узора на одежде.

В XIII веке в Японии стала очень популярна орнаментация гербами. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло совершенства. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ. Голландцы первыми в Европе батик начали применять при изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже с середины XIX века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открывались целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями, чувствовали дух времени и умели угодить самому взыскательному вкусу. В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки, постепенно обгоняет нидерландскую и выходит на лидирующие позиции. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение. И именно немцам мир обязан сохранением технологических процессов изготовления батика в Европе: они впервые поставили изготовление батика на поток. И сегодня немцы делают все возможное для популяризации этого прекрасного искусства как среди любителей, так и среди профессионалов.

Основные виды художественной росписи ткани.

Среди основных разновидностей батика выделяют «холодный» батик, «горячий» батик, узелковый батик, а также свободная роспись. Главным их отличием друг от друга является тип резерва, но помимо этого, каждая из техник имеет ряд индивидуальных особенностей. Так, холодному батикку свойственна четкость контуров и форм, горячий же батик характерен тонкими трещинками, хаотично бегущими по ткани. Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку. Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные трубочки. Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка с загнутым тонким концом и резервуаром, расположенным ближе к ее рабочей части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для запаса резервирующего состава. Загнутый конец трубочки должен иметь тонкие стенки, так как ширина контура зависит не только от величины отверстия, но и от толщины трубочки. Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки: он должен быть загнут под углом 135° . Если он загнут под более тупым углом, то при работе трубочку приходится держать почти перпендикулярно к плоскости ткани. При этом напор резервирующего состава усиливается, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава по ткани (т. е. к браку).

В местах более замедленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань. После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

Трубочку надо хранить отдельно от других инструментов, на специальной деревянной подставке с продольными делениями, один конец которой слегка приподнять (на 1,5—2 см). В перерывах между работой трубочку укладывают нерабочим концом в сторону приподнятой части подставки. Так поступают для того, чтобы резервирующий состав не выливался.

По окончании работы необходимо промыть трубочку в бензине и прочистить ватой, намотанной на упругую тонкую проволоку. После этого в носик трубочки рекомендуется вставить мягкую тонкую проволоку, для того чтобы он не закупорился от оставшейся капли резервирующего состава.

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

1. Простой батик (в одно перекрытие).
2. Сложный батик (в два и более перекрытий).
3. Работу от пятна.

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей,

штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент. Ножи и каталки предварительно обтягивают тонким трикотажем, надежно закрепляют на них. Перед работой они (так же как и воронки) опускаются на несколько минут в разогревающий резервирующий состав (до полного прогревания металла). Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской при помощи ватного или губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи холодным батиком, где каждая форма орнамента заливается отдельно). После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне. Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами. 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.

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 эскизу 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. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. 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, 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. Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).

Горячий батик

В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде.

1. На ткань, расстеленную на столе с эластичной прорезиненной поверхностью, ставится тяжёлый медный трафарет, который закрывает те части ткани, который на данном этапе будут подвергнуты окраске и оставляет открытыми те места, которые окраске не подлежат.

Предварительно на ткань может быть вручную нанесён орнамент, который станет частью окончательного изображения, либо разметка для облегчения позиционирования трафаретов.

2. В трафарет заливается расплавленный воск, который пропитывает открытые части ткани, делая их нечувствительными к красителю.

3. Когда воск затвердевает, ткань погружают в краситель, в результате чего непропитанные воском части ткани окрашиваются.
4. Далее ткань освобождают от воска, частично срезая его специальным ножом, частично путём кипячения ткани в горячей воде.
5. Тот же самый процесс повторяется для окрашивания ткани другими цветами

Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует очень эффектный прием отделки законченного рисунка. Это так называемый эффект кракле. После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти—флейтца—сплошь 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.

Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше, чем в ранее упомянутых способах, индивидуального творчества.

В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо

покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители. Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), используя как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков. находка для гурманов - техника "сухая кисть", применяемая разными кистями на различных тканях. Требуется умение свободно владеть карандашными техниками, знать законы рисунка и виртуозно владеть кистью (в т.ч. и кистью собственной руки), т.е. я хочу сказать, что именно в свободной росписи требуется мастерство, богатая практика рисования и живописи, свободное владение материалом, инструментом и техникой живописи.

Техника узелкового батика развивалась еще в древние времена в странах Востока. Для этой техники характерно украшение ткани, за счет использования различных нитей, узлов, способов сложения и завязывания ткани. Для выполнения узелкового батика самой удобной является тонкая хлопчатобумажная ткань, но также возможно использование вискозы или шелка. В узелковой технике можно использовать полное, частичное, а также многократное окрашивание. И в наши дни узелковая техника батика очень популярна в Индии.

При всей красоте и необычности получаемых эффектов, техника исполнения весьма проста. Перед крашением определенные места на сухой ткани туго перевязывают тонкой веревкой, шнуром, лентой или просто завязывают узлом. При окраске на этих участках сохраняется первоначальный цвет фюка. Рисунок зависит от системы завязывания: можно получить круги, окружности, вертикальные или горизонтальные полосы, их сочетания. Ткань может быть перевязана таким образом, что после окрашивания распущенные узелки превращаются в рисунок стилизованного цветка, листа и т. п. Внутрь узелков можно помещать мелкие предметы - пуговицы, камешки или другие фасонные детали, получая в результате окрашивания узор в виде пробелов определенной конфигурации. Ткань полностью погружается в раствор соли или содовой золы, кипятится в нем 10-15 минут, затем туда же добавляется краска. Дальнейшие операции проводятся по инструкции на упаковке краски. Современные красители позволяют производить окраску ткани в стиральных машинах при температуре 60°C. Затем ткань промывается без развязывания узлов и краска закрепляется. Высушенная ткань может повторно окрашиваться в другой цвет.

Технологический процесс создания работ в технике батик

Материалы, инструменты, подготовительные и технические процессы.

В процессе работы росписи ткани в технике холодного батика потребовались следующие материалы и инструменты:

1. Рама.
2. Ткань.
3. Стекланные баночки с крышками для хранения резерва и разведенных красителей.

4. Кисти: беличьи разной толщины для росписи, широкая плоская кисть флейтц, малярная кисть шириной 5-8 см.
5. Специальные стеклянные трубочки.
6. Разбавитель
7. Краски для росписи по шелку.
8. Резерв для холодного батика.
9. Масляные краски, вода.
10. Мягкие карандаши, маркер и кнопки.

Подготовительные и технические процессы

Для ручной росписи применяются ткани натуральных шелковых и хлопчатобумажных волокон. Если ткань изготовлена из смеси натуральных и синтетических волокон, то она будет плохо прокрашиваться, иметь неяркие, блеклые оттенки. Так же на окрашивание влияет и толщина волокон, плотность плетения ткани: более плотные ткани окрашиваются ярче. Расцветка должна иметь белый или светлый цвет. Ручную роспись можно делать на тканях с разным волокнистым составом: хлопчатобумажных, льняных, вискозных, ацетатных, триацетатных, капроновых, шерстяных и на натуральных шелках. Однако чаще всего для росписи применяют хлопчатобумажные, вискозные, капроновые и натуральные шелковые ткани. При производстве ткани на ткацких станках используют аппрет и разные замаслители. Их перед росписью с ткани нужно удалить. Следует учесть, что после вываривания и стирки ткань дает усадку.

Ткани, на которых исполняется роспись, не должны иметь ткацких дефектов (узлов, петель, утолщенных ниток, блесен и т. д.) Петли и узелки еще до росписи следует срезать так, чтобы не повредить структуру ткани.

При росписи особое значение имеет ткацкое переплетение ткани, ее толщина и плотность, особенно это касается росписи ткани способом холодный батик. От этих показателей зависит густота резерва и ширина резервной линии, которую наносят на ткань. Например, при других одинаковых условиях, чем меньшую связь имеют между собой нитки основы и утка, тем шире должна быть контурная линия, нанесенная

резервом. Чем толще и плотнее ткань, тем реже должен быть резерв, шире линия и наоборот.

Наилучшими в технике «холодный батик», являются тонкие гладкие ткани полотняного переплетения. Однако расписывать можно и ткани саржевого, сатинового, мелкоузорчатого переплетений. Из хлопчатобумажных тканей для росписи наилучшими считаются: батист, шифон, маркизет, так как они тонкие, легкие и не имеют на своей поверхности значительной пушистости, которая становится особенно заметной после снятия аппрета. Из искусственных тканей для росписи применяются отбеленные и светло-закрашенные ткани, изготовленные из вискозных волокон (полотна) и комплексных вискозных, ацетатных и триацетатных ниток (плательные, рубашечные, подкладочные ткани). Их роспись не вызывает особых трудностей, среди них лучше поглощают краски ткани из вискозных волокон

Наилучшими же для росписи являются ткани из натурального шелка. Они тонкие, не имеют на поверхности пушистости, краски, на них хорошо растекаются и равномерно покрывают плоскость рисунка без ореолов, пятен, затеканий. Из этих тканей для росписи применяют: туаль, полотно, крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон. Лучше растекаются краски на туале, крепдешине, пологие, значительно хуже - на креп-жоржете и креп-шифоне. Нитки в этих тканях имеют высокую крутку, и поэтому краска их хуже пропитывает и медленнее подтекает к линии, сделанной резервом.

Из синтетических тканей для росписи используют капроновые ткани: отбеленные или светло-закрашенные. Линии резервом на них, как и на натуральном шелке можно делать любой толщины. Однако краски на этих тканях растекаются плохо, кисть или тампон с краской следует доводить до самого края резервной линии, при этом могут быть пятна, ореолы, затекания краски и неравномерное покрытие плоскости рисунка краской.

Перед работой ткань необходимо постирать, что бы предотвратить усадку и удалить аппрету, которой может быть пропитан материал, поскольку краска на такую ткань ложиться неравномерно.

Приготовление ткани можно разделить на три этапа:

- Промывка,
- Выварка,
- Выбелка.

Выбор ткани во многом зависит от изделия которое вы собираетесь изготовить. Шелк идеально подходит для шарфов и других предметов одежды, в то время как хлопок и лен великолепно смотрятся в виде картин, чехлов на подушки, скатерти или настенных украшений.

Рама, на которую натягивают ткань, может быть и раздвижной и постоянного размера. Раздвижная рама удобнее, так как всякий раз позволяет становить нужный размер. Такая рама состоит из четырех планок с продольным отверстием и среднего участка планки длиной 15-20 см. Скрепляются детали рамы винтами, передвигающимися вдоль пазов. В качестве рамы используют так же пальцы, в том числе и круглые. Круглые деревянные пальцы могут служить декоративной ранкой для готового изделия.

Выбрав размер изделия, нужно стараться по возможности учитывать поля, за которые ткань будет крепиться к раме. На них также проверяют оттенок красителя, качество резерва и т. д.

Ткань крепят на раме кнопками или портновскими булавками, в том числе, когда вы хотите сделать небольшое панно, которое не надо запаривать и которое потом будет оформлено в рамку, ткань сразу натяните на подрамник. На планках подрамника с внутренней стороны лучше сделать скос снаружи сверху вниз вовнутрь, что бы вся расписываемая поверхность находилась навесу. В этом случае ткань можно закрепить кнопками с задней стороны подрамника. После росписи прямо по внешним сторонам подрамника прибавляют кант для рамки.

Натягивать ткань следует без морщин, туго «как барабан». Следует следить за тем, что бы перпендикулярность нитей строго сохранялась, иначе после снятия росписи с рамы рисунок исказиться. Сначала закрепляют углы ткани, потом середины сторон и далее - от середины к краям, избегая перекосов. Кнопки вставляют последовательно на противоположных сторонах рамы. Например, закрепив ткань посередине сторон, подтягивают ее сначала от верхней центральной кнопки, затем слева от нижней, потом справа от верхней и справа от нижней. Для закрепления боковых сторон вкладывают кнопки сверху от левой центральной кнопки - сверху от правой, снизу от левой - снизу от правой. И так до углов, пока вся ткань не будет закреплена. Степень натяжения очень важна, так как при росписи влажная ткань немного провиснет. Что бы на ткани при натягивании не образовались углубленные полоски, в которые будет затекать краситель и портить

изделие, необходимо вкалывать кнопки на противоположных концах рамы с некоторым сдвигом относительно одной и той же нити.

Вообще, натягиванию ткани нужно уделить как можно больше внимания, т. к. при росписи с резервирующими составами повторный процесс натягивания крайне нежелателен, а в горячем батике просто не возможен.

Далее - об инструментах. Специальные трубочки для холодного батика продаются в специальных магазинах. Они представляют собой стеклянную трубочку длиной около 25 см., с емкостью для резерва, расположенной ближе к рабочему концу.

Для росписи понадобятся беличьи кисти разных номеров и одна кисть колонковая или куницы, ушного волоса № 5 - 7 для прорисовки деталей. Большими кистями заливают участки фона или большие полосы рисунка. Щетинные кисти тоже должны быть разных размеров.

После работы кисть промывают в слабом мыльном растворе.

При покупке красок нужно следить за соответствием их виду ткани. Их основное различие состоит в способе закрепления на ткани. Что бы «увековечить» одни, достаточно прогладить расписанную ткань утюгом. Другие надо закреплять паром. Для начинающих достаточно приобрести краски основных цветов - желтого, красного, синего и черного, с помощью которых можно получить различные тона. При выборе красок следует обратить внимание на несколько факторов. Прежде всего выяснить чем они растворяются, водой или спиртом. Удобнее краски, разбавляемые водой. Еще важно знать способ закрепления красителя на ткани, для начинающих больше подходят импортные краски, фиксируемые утюгом, он удобен и позволяет сэкономить время. Если вы выбираете более распространенные и дешевые краски, фиксируемые паром, вы обрекаете себя на дополнительные сложности. В этом случае старайтесь тщательно соблюдать инструкцию по фиксации готового изделия, иначе работа может полинять.

Палитра. При высыхании краски становятся светлее, и, что бы добиться в работе их точного цвета, нужно сделать так называемые выкраски. На кусочке расписываемой вами ткани необходимо резервом нанести небольшие квадратики по количеству используемых цветов, и после высыхания резерва залить их краской, которую вы будите

использовать в работе. После их засыхания у вас будет конченная палитра цветов, и это поможет ориентироваться в работе.

Закрепления красителя на ткани зависит от химического состава красителя. Некоторые достаточно просто прогладить утюгом, а некоторые требуют более трудоемкого процесса, такого как запаривание изделия в кастрюле или скороварке. Эта схема запаривания выглядит так: в бак заливают воды слоем в 15 - 20см. На дно кладут небольшой булыжник. После этого осторожно закрепляют изделие, так что бы оставалось расстояние до воды, во избежание брызг, стенок бака и его крышки. Можно привязать сверток веревкой за ручку бака снаружи, дав веревке провиснуть.

Если бак с тканью просто накрыть крышкой, то образующийся слой будет капать с нее и испортит изделие. Что бы этого не случилось, бак сначала накрывают одеялом, свернутым несколько раз, а потом крышкой. Поставив бак на огонь, дожидаются закипания, убавляют огонь и оставляют ткань на два часа запариваться. Потом изделие стирают в теплой воде, при 40 С. Запаренные красители меньше выцветают, поэтому лучше обрабатывать панно.

Уход за изделиями из натурального шелка с ручной росписью

1. Стирать в воде 30-40 С с мягким моющим средством. При последнем полоскании добавляется капелька кондиционера.
2. Не рекомендуется машинная стирка, сушка машиной, выкручивание, отбеливание!
3. Сушить в расправленном виде, не пересушивая.
4. Утюжить, когда шелк еще слегка влажный, пересушенный шелк плохо разглаживается.

Техника безопасности, организация рабочего места

Правильно оборудованное рабочее место - важный фактор для учебной деятельности. Загромождение рабочего помещения может быть причиной несчастных случаев. Рабочие помещения должны быть просторными, светлыми, сухими и теплыми.

Так как производство батика связано с некоторыми вредными веществами: хлор, бензин - они проникают в организм в сравнительно небольших количествах и нарушают нормальную жизнедеятельность,

вызывают отравления. Испаряясь, они воздействуют на организм через дыхательные пути. Бензин воздействует на кожу, обезжиривает, высушивает, раздражает ее. При вдыхании эти вещества вызывают нарушение функции нервной системы, ухудшения самочувствия. Поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Бензин очень сильный яд - поэтому его нужно хранить отдельно от других веществ.

Места проведения занятий по батику должны быть оборудованы умывальником, где должно присутствовать мыло, полотенце и аптечка.

Из мер индивидуальной защиты применяются различные виды спецодежды, резиновые перчатки, защитные очки, марлевые повязки, респираторы.

Общие требования к технике безопасности

К работе допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности.

Рабочее место должно быть освещено, не иметь посторонних предметов.

Спецодежда должна быть исправна, застегнута и заправлена.

Волосы должны быть убраны, что бы они не мешали при работе.

При внезапной болезни или производственной травме необходимо сообщить учителю и обратиться в здравпункт.

Рабочее помещение должно периодически проветриваться.

Знайте и строго соблюдайте:

- Правила техники безопасности.
- Правила внутреннего распорядка.
- Правила противопожарной безопасности.
- Санитарно - гигиенические правила.

Правила техники безопасности, касающиеся техники горячего батика

При работе с горячим воском важно знать, что при попадании в горячий воск всего лишь капли воды произойдет реакция.

Необходимо учитывать, что при использовании плитки или кипятильника можно обжечься, так как они сильно нагреваются.

Правила техники безопасности, касающиеся техники холодного Батика

Резерв, в трубочку, следует набирать с помощью резиновой груши.

Промывая трубочку бензином, следует так же пользоваться резиновой грушей, и следить за тем, что бы бензин не попал в глаза или рот.

Технология изготовления разных видов батика

Техники холодного и горячего батика основываются на применении различных резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по ткани. В холодном батике резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура, в этом и заключается художественная особенность данной техники - контур придает работе графический характер. Цвет и толщину линии контура можно варьировать. Отличительной чертой холодного батика является то, что ткань покрывают красками в один прием.

В горячем батике разогретый резервирующий состав используют как для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, что позволяет создавать более мягкие и плавные переходы от одного цвета к другому. Эта техника дает нам больше возможностей соединения технических приемов. При воспроизведении изделия способом горячего батика желательнее обладать навыками рисования, так как нельзя полностью копировать заданный шаблон, нужно уметь импровизировать, вносить в работу что-то свое, это и отличает творческий подход от ремесленного. Горячий батик более трудоемкий, чем холодный, но и более живописный. Несмотря на то, что батик довольно древняя техника, технологии в этой области могут меняться. А перечисленные выше техники являются основой, на которой может строиться дальнейшее развитие искусство росписи тканей.

Холодный батик

Холодный батик основан на контурном нанесении резервирующего состава на ткань. Рисунок при этом способе росписи строится так, что бы контур, наносимый резервирующим составом, образовывал

замкнутые формы геометрического или растительного орнамента. Следует обратить внимание на то, что резервирующий состав применяется не только для ограничения растекающейся по ткани краски, но может иметь самостоятельное декоративное значение. С его помощью выполняются графические рисунки, а так как резервирующий состав можно подкрашивать в различные цвета, то графика, украшающая изделие, может быть многоцветной. Эти приемы намного расширяют возможности росписи.

Непосредственно перед работой на ткань подготавливают шаблон. Шаблон - это калька контура рисунка. Рисунок переводится на ткань любым способом, хотя лучше работать на просвет (рисунок, густо обведенный черным фломастером, подкладывается под ткань, затем просвечивают лампой или через оконное стекло). Линии, густо нанесенные прямо на ткани, часто мешают и иногда не перекрываются красителем. Все это нарушает художественную ценность работы.

Для нанесения контура рисунка на ткань применяются стеклянные трубочки. Кончик трубочки должен быть загнут примерно на 135 градусов. При более тупом угле трубочку придется держать перпендикулярно по отношению к ткани, напор резерва увеличится, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава по ткани.

Правила работы со стеклянной трубочкой

1. После набора резерва в трубочку ее нужно обтереть сухой тряпкой, которую необходимо иметь при себе;
2. В начале линии может образоваться капля. Что бы избежать этого, можно перед начальной точкой или в начале проводимой линии подставить кусочек тряпочки или бумаги или быстро отпустить трубочку на ткань и тут же начать проводить линию, не дожидаясь, когда появится капля.
3. Линию нужно вести быстро и уверенно, иначе в местах замедленного движения может образоваться капля.
4. Что бы линия на ткань велась равномерно и гладко, необходимо следить за кончиком трубочки и стараться не обломить ее край. Если такой излом появится, надо легко обточить край на наждачной бумаге.
5. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх.

6. Противоположный конец трубочки нужно слегка приподнять, что бы резервирующий состав не пролился.

7. По окончании работы трубочку необходимо промочить в бензине, прочистить ватным тампоном.

8. После работы в трубочки можно вставить швейные иглы соответствующего диаметра, обязательно с концом крепкой нити, или мягкую тонкую проволоку - для того, что бы отверстие было чистым и не закупорилось оставшейся каплей резерва.

9. Выбор трубочки. Для шелковых, капроновых тканей следует использовать трубочку с тонкими стенками и самым маленьким отверстием. Для тонких хлопчатобумажных тканей нужна трубочка большого диаметра, с более толстыми стенками, т. к. усилие при нажиме на ткань в этом случае больше. Для толстых тканей типа «тик» необходима более массивная трубочка. Обводку проводить нужно с лицевой и изнаночной стороны для более прочного прозрачного резервирования грубой ткани.

Работать трубочкой надо уверенно, вести ее по ткани равномерно, а в начале работы быстро опустить на ткань, не дожидаясь образования на кончике капли. Заканчивая линию, следует быстро перевернуть ее носиком вверх, что бы резервирующий состав ушел из носика. В зависимости от волокнистого состава ткани трубочку нужно вести в разной скоростью. На более плотных и толстых тканях контур обводиться достаточно медленно, что бы резерв полностью пропитал ткань; при необходимости на ткань резерв наноситься с обеих сторон. А на ведении контура рисунка на капроне и на натуральном шелке трубочку следует вести быстро, следя, насколько равномерно резерв пропитывает ткань. Качество наведенного контура проверяется с обратной стороны, пока резерв не просох. Места, плохо пропитанные резервом или имеющие пропуски, следует зарезервировать с обратной стороны.

Способ скрытого резерва

Бесцветный резерв, нанесенный на поверхность ткани, не только создает непреодолимые для красителя границы, но и оставляет контур цвета ткани. А так как ткань, как правило, белая, рисунок получается обведенным белым контуром. Это не всегда желательно.

В данном случае я воспользовалась цветным резервом.

Цвета для окраски резерва надо выбирать, продумав, какие работы, в какой технике вы собираетесь выполнять. Окрашивают резерв масляной краской, обезжирив ее. Краску выдавливают из тюбика на газету, как только жирное пятно на газете перестанет увеличиваться, краска готова. Процесс можно ускорить, накрыв краску сверху еще одним куском газеты. Обычно для обезжиривания краски хватает 2-4 часов. Не стоит торопить события: недостаточно обезжиренная краска плохо растворяется в резерве, куски ее, попадая на ткань, оставляют жирные ореолы, резерв вытекает из трубочки неравномерно и плохо удерживает краску. Обезжиренную краску кладут в готовый резерв и тщательно перемешивают.

С его помощью можно создавать рисунки ярких цветов с четкими контурами и границами цвета. При рисовании человека черные или белые контуры на лице или теле грубовато. Здесь можно использовать резерв телесного цвета.

Резервирующий состав

Рецептура и технология приготовления резервирующего состава для холодного батика при наводке трубочкой:

Парафин - 100 г.

Канифоль - 4 г.

Резиновый клей - 400 - 500 г.

Бензин - 400 - 500 г.

Измельченный парафин заливают резиновым клеем, затем добавляют бензин и хорошо перемешивают. Подготовленную смесь расплавляют на водяной бане при температуре 95 - 97 градусов до получения однообразной массы. Резервирующий состав необходимо сохранять в плотно закрывающейся посуде. Для получения более жидкой консистенции резервирующий состав разводят бензином за сутки до начала работы им. Приготавливая резервирующий состав, необходимо строго соблюдать технику безопасности: работать в хорошо проветриваемом помещении, готовить и хранить резервирующий состав вдали от нагревательных приборов.

Рецептура и технология приготовления резервирующего состава для холодного батика при наводке через шаблон:

Клей резиновый - 750 г.

Парафин - 422г.

Канифоль - 3 г.

Вазелин технический - 4 г.

Белила цинковые - 35 г.

Краска масляная - 20 г.

Спирт - 244 мл.

В подогретый резиновый клей вводят парафин, канифоль, технический вазелин, цинковые белила и при постоянном перемешивании добавляют спирт, затем варят на водяной бане в течении 6-8 часов. В конце варки для подцветки добавляют масляную или литографскую краску.

Цинковые белила или масляную краску обезжиривают на простой бумаге до тех пор, пока на бумаге будут оставаться жирные ореолы.

Резервирующий состав, используемый на вторые сутки после его приготовления, разводят спиртом необходимой для работы вязкости в зависимости от качества ткани.

Наведенному контуру дают хорошо просохнуть, работать в цвете можно начинать только после полного высыхания резерва, потому что краска может проникать через резервную линию и образовывать нежелательные пятна, смешиваясь с другим цветом. Так же нельзя расписанный резервом рисунок оставлять более чем на 24 часа, так как резерв может дать ореол, который не будет допускать краску до краев контура.

Расписывать можно при помощи кистей и тампонов. В основном работу рекомендуется выполнять кистями разных размеров и плотности (беличьи, колонковые). Тампоны в основном используются для покрытия больших плоскостей. Их можно изготовить самому из ваты и поролон. Для каждого цвета нужно иметь отдельный тампон.

Перед началом работы с красками необходимо запомнить, что при высыхании они становятся светлее, и, что бы добиться в работе их точного цвета, нужно сделать так называемые выкраски. На кусочке расписываемой вами ткани необходимо резервом нанести небольшие квадратики по количеству используемых цветов, и после высыхания резерва залить их краской, которую вы будете использовать в работе. После их высыхания у вас будет конченная палитра цветов, и это поможет ориентироваться в работе. При росписи последних кисти и тампоны следует подводить к самому краю контура (резерва). В тканях, на которых краска хорошо растекается, во время покрытий небольших площадей рисунка кисть или тампон следует ставить в центре площади и краска сама равномерно подтечет к краям резервированного контура.

Во время покрытия больших площадей могут образоваться ореолы и затекания, что бы этого избежать, нужно краску наносить одинаково

насыщенным тампоном быстро и равномерно. Необходимо учитывать так же что краска на ткани довольно быстро высыхает. Большие площади заливаются краской слева на право и сверху вниз. Если в рисунке есть замкнутый периметр, например, кайма платка, работу нужно начинать с одного угла, желательнее левого верхнего, и работать в обе стороны одновременно, если этого не сделать, то в работе будут ореолы и затекания. Так же нужно следить, что бы краска не проходила за пределы резерва. Если это случилось, то образовавшееся пятно надо обвести резервом (после высыхания этого участка), или же такие же пятна ввести на других участках, органично включая их в композицию рисунка.

Площадь рисунка на ткани необходимо перекрывать с первого раза, при повторном перекрытии могут образоваться участки с более темным цветом. Если по характеру рисунка нужно по цветовому пятну сделать несколько перекрытий цветом, то нужно дождаться высыхания краски, затем нанести резервную линию для повторного перекрытия, потом так же для третьего и т. д. Если есть неравномерные покрытия или затекания (в результате быстрого высыхания ткани, некачественных тампонов или кистей, медленной работы и т. д.), то эти участки следует залить краской повторно, но более темного цвета, или нанести резервом рисунок. Готовые расписанные изделия сушат на рамах в горизонтальном положении, что бы краски не подтекали к резервным контурам. После полного высыхания изделие снимают с рамы и запаривают, фиксируя краситель в волокнах. Время запаривания определяется видом ткани и классом красителя, используемого в изделии.

Дополнительные эффекты в росписи тканей

Роспись по ткани можно обогатить дополнительными эффектами. Один из таких эффектов получается с помощью поваренной соли. Благодаря гигроскопическим свойствам кристаллы соли притягивают влагу, а вместе с ней и краситель. Благодаря этому ткань становится светлее, красители нередко раскладываются на составляющие. Это можно сделать произвольно:

посыпать часть росписи или аккуратно нанести кистью воду, но не слишком много, что бы соль не растворилась, образуя бесформенные пятна. Эффект этого приема зависит от величины кристаллов. Крупные кристаллы дают четкое смещение цвета относительно крупными мазками, мелкие создают оригинальный рисунок, оживляющий и украшающий роспись. На месте скопления кристаллов образуются

темные пятнышки , так как здесь наибольшая концентрация красителя. После высыхания следует убрать излишки соли.

Типичные ошибки, допускаемые при выполнении работы и их устранение.

Во время росписи не всегда удается избежать дефектов. Иногда их можно исправить или замаскировать. Если контурный состав получился слишком жидким, то можно оставить баночку с ним пару дней открытой, что бы растворитель испарился, и средство приобрело нормальную консистенцию. Контурные линии нужно наносить медленно и равномерно, что бы ткань могла полностью пропитаться. Слишком быстрая, недостаточно тщательная наводка резервирующего состава приводит к тому, что он остается лишь на поверхности ткани с лицевой стороны и не успевает в некоторых местах достаточно пропитать ее. При росписи краска в этих местах не задерживается и подтекает за пределы ограниченного резервирующим составом участка. Для предотвращения этого явления в холодном батике необходимо перед началом заливки проверить резервирующий состав. Места, плохо пропитанные составом, следует аккуратно зарезервировать с изнанки вторичной наводкой контура, следя за тем, что бы контур с лица и с изнанки совпадал. Если же все таки произошел затек, следует промыть эти места большим количеством воды кистью или тампоном или слабым мыльным раствором, потом чистой водой. После промывки вновь расписать участок.

Удаление дефекта надо начать как можно быстрее, пока краситель не очень впитался в ткань. Нужно провести кистью со спиртом рядом с пятном (по не расписанному участку), спирт оттеснит краситель к обведенному резервному контуру, и если сразу нанести нужный краситель, накладывая его поближе к пятну, он заполнит плоскость и образует плавный переход к оттесненному спиртом красителю. Этим пятно превратится в узкую полоску вдоль контура. Можно убрать пятно с помощью мочевины, но только в том случае, если этот участок росписи должен оставаться белым.

В горячем батике просветы в зарезервированных участках фона пропускают краску при перекрытиях, а при удалении резерва в этих местах остаются пятна. Что бы предотвратить такой брак, перед началом работы с красками следует так же проверить равномерность нанесения резервирующего состава и замеченные места просветов дополнительно зарезервировать. Неожиданные дефекты скрывают еще при помощи сетки кракле. Если скопление трещин в том месте, которое требует исправления, не противоречит композиционному замыслу, чуть

сильнее сомнем ткань в месте дефекта или направим через это место пучок трещин. Большое пятно от разлившегося резервирующего состава (в горячем батике), удаляется тщательным проглаживанием горячим утюгом через бумагу до полного удаления слоя резерва, после чего ткань необходимо протереть спиртом.

Композиционное и колористическое решение исполнения работ в технике батик

Композиция

Композиция - это ритмически организованное членение плоскости произведения, когда все орнаментальные или изобразительные элементы

выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены

общему художественно-декоративному замыслу. Композиция - это основа

любого художественного произведения, от того, насколько она будет проработана и осмысленна, будет зависеть общее впечатление от конечной работы. Хорошо построенная и продуманная композиционная схема - основа создания художественного произведения. Постепенно продумываются тоновое графическое и цветовое решение композиции.

При разработке произведения

необходимо определить, какая часть работы будет нести основную линейную или цветовую нагрузку, используя разнообразные художественные и технические приемы работе можно придать различные настроения как линейными, так и колористическими средствами: весеннюю свежесть, бурное движение или спокойную уравновешенность.

В процессе создания работы необходимо следить за ее форматом, что бы не намельчить изображение или, наоборот, что бы оно не смотрелось слишком крупным.

В значительной степени характер композиции определяется ее ритмом. Ритм - это одно из средств создания произведения, которое способствует достижению ясности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. Это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка.

С примерами ритма можно столкнуться, наблюдая природные явления: это чередование волн, круги, расходящиеся по воде от брошенного камня, естественное распределение листьев на стеблях растений и многое другое

Грамотно использованный ритм - это умело и последовательно распределенные части композиции, можно увеличивать и уменьшать

расстояние между ними, изменять плотность заполнения к краям или к середине изделия, в общем умело варьировать движения частей композиции в определенном, заранее продуманном ритме.

Ритмического построения композиции можно достичь различными приемами.

1. Раппортное повторение рисунка, при котором элементы композиции равномерно чередуются на плоскости работы на основе сеток различного типа. Это может быть сетка на основе квадратов, треугольников, ромбов и т. д.

2. Расположение элементов по убывающему или нарастающему ритму. Этот прием часто встречается в старинных образцах народного искусства, где встречается необычайное богатство ритмических сочетаний орнаментальных полос. Так, например, в простейших композициях из полос часто создается зрительное впечатление постепенного вытеснения одного цвета другим.

3. Симметричное построение рисунка, которое может быть зеркальным повторением рисунка относительно вертикальной или горизонтальной оси. Так же рисунок может строиться в диагональном направлении или иметь произвольный наклон. Часто ритмическую организацию рисунка понимают только как симметричное двух - или четырехкратное повторение, какого - либо мотива. Из всех возможных симметричных построений очень интересна обратная симметрия, когда орнаментальная группа повторяется относительно оси симметрии в перевернутом на 180 градусов изображении. Главным условием симметричного построения рисунка является то, что он должен логически развиваться в соответствии с задуманным решением.

4. Свободное распределение орнамента по всей плоскости композиции. В этом случае элементы, расположенные на противоположных краях изделия, уравновешены - они сходны по величине и общему силуэту. Это не исключает и таких решений, при которых рисунком может быть заполнен только один угол или одна сторона работы. Равновесие композиции в этом случае достигается благодаря цветовому решению. По схеме построения и характеру трактовки рисунка решения композиции бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные (неподвижные) композиционные схемы чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Они передают состояние покоя и уравновешенности. Сюда можно отнести линейные рисунки (полосы, клетки), композиции с геометрическим орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Орнамент располагается в основном по прямоугольной сетке, все элементы лежат на вертикальных или горизонтальных осях, перпендикулярных или параллельных краям изделия. Изобразительные элементы даны

фронтально, они устойчивы и место их в композиционной схеме четко определено. В динамичных (подвижных) по решениям композициях элементы могут свободно распределяться на плоскости работы, так же они могут располагаться по диагональным осям. Здесь возможно смелое нарушение симметрии, в этих работах ярче выражено движение.

Цветовое решение в динамических композициях так же может быть более ярким, необычным и своеобразным.

Постепенно композиция приобретает очертания будущей работы. Так же важно, что бы все элементы композиции были связаны чем-либо воедино - стилем живописи, монохромностью, размерами и т. д.

Создавая композицию, нужно помнить, что в искусстве нет жестких границ и неоспоримых правил композиции, которые нельзя нарушать. Не исключайте в своих работах импровизации, ведь они всегда дают толчок к чему-то новому и интересному.

Цветовое решение

Цветовое решение, несмотря на внешнюю простоту, - явление достаточно сложное. Существует великое множество разнообразных теорий, систем, концепций и определений законов цветовых сочетаний.

Человек, обладающий вкусом, интуитивно чувствует и подбирает гармоничные сочетания различных цветов. Но очень часто мы привязываемся к какой-то определенной цветовой гамме и не используем всех возможностей, которые открывает перед нами цвет.

Поэтому я приведу в пример некоторые законы и модели создания гармоничных сочетаний всей колористической гаммы в росписи тканей.

Цветовое решение - одно из основных средств создания определенного образа, настроения произведения. Можно заметить, что часто, рассматривая произведение в частности текстильного искусства, люди употребляют такие эпитеты, как «веселый», «грустный», «солнечный», «сдержанный», «мрачный» и т. д. Это не случайно, ведь каждая работа художника рождается в результате зрительного и эмоционального осознания им окружающего мира. В соответствии с этим ощущением художник использует ту или иную палитру красок. В любой законченной работе основу произведения составляет глубокая внутренняя взаимосвязь между общим композиционным замыслом, орнаментальным ритмом и колористическим решением.

Цветовое решение при росписи тканей определяется совокупностью применяемых тонов, гармоничностью сочетаний колористической гаммы. В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит работы может быть темным или светлым, может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных

сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. Однако прежде всего цветное решение характеризуется преобладающим в нем цветом - синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т. д.

Когда художник выбирает основную гамму работы, а затем подчиняет ей общий колорит, это означает, что он осмысленно подходит к вопросу колористического решения произведения. Поэтому недостаточно просто распределять цветовые пятна по плоскости изделия. Необходимо научиться управлять безграничными возможностями цветовой палитры.

Глава III. Методические рекомендации по проведению занятий по батик для старших классов в общеобразовательных школах

3.1. Методические рекомендации по проведению занятий в технике «батик» в общеобразовательных школах.

В данной главе представлены методические рекомендации по проведению занятий по художественной росписи ткани в детских художественных школах. Важное место в педагогических и психологических исследованиях занимает проблема формирования способностей к конкретным видам деятельности.

Из всего многообразия видов изобразительной деятельности в исследовании рассматривается художественная роспись тканей как один из значительных, где развиваются все стороны личности, которые можно сформировать в нескольких направлениях.

В ходе освоения художественно-творческой деятельности у ученика в процессе обучения художественной росписи тканей складывается своеобразная система организации чувственно-волевого аппарата: особое видение цвета, композиционное чутье, активная или пассивная восприимчивость, низкая или высокая эмоциональность в начальной стадии росписи, организованность и т. д. Все это создает необходимые психолого-педагогические предпосылки для формирования творческой активности ученика средствами декоративно-прикладного искусства на примере художественной росписи тканей и все это направлено на развитие творческого воображения у учащихся.

Содержание обучения по художественной росписи тканей включает системные распределения практического и теоретического материала. В рамках теоретического курса предполагается проводить занятия по изучению истории зарождения художественной росписи ткани и этапов ее исторического развития с применением таких демонстрационных методов, как просмотр компакт-дисков, слайдов и других

дидактических пособий. Необходимо, чтобы получение теоретических знаний органично сочеталось с усвоением художественных умений и навыков при помощи методики, характерной только для художественной росписи тканей и направленной на формирование художественно-творческого мышления, развитие работоспособности, зрительной памяти, воображения и других способностей. Я считаю важным при обучении использовать в качестве наглядных пособий и творческих ориентиров. Такой подход позволяет максимально заинтересовать обучающихся и развивать их творческие способности, что влияет на развитие художественно-творческого потенциала в целом и является актуальной проблемой методов обучения. Процесс формирования методики обучения батиком строится с учетом индивидуальных способностей учащихся на основе дидактических принципов доступности, научности, наглядности. В работе необходимо применять различные методы, как информационно-репродуктивные, так и творческие.

Для успешного освоения учебного материала и овладения приемами росписи ткани необходим ряд условий:

- успешное выполнение практических работ в области художественной обработки текстиля зависит от сформированности профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для раскрытия художественного образа в произведении, а также от целенаправленного освоения учащимися цветовых и композиционных закономерностей и решения конкретных учебно-творческих задач в ходе обучения художественной росписи тканей;

- развитие творческих способностей, живописного понимания, поиск индивидуальной образности произведения у учащихся связан с поэтапным решением определенных задач и формированием умственных действий в процессе работы с применением художественной росписи тканей. Ключевую роль в построении методики играют методы информативно-объяснительного, репродуктивного и продуктивного характера, принципы проблемно-методологического подхода и системно-деятельностной ориентации учащихся, что позволяет в совокупности реализовывать образовательные, развивающие и воспитательные функции обучения. В целом методика совершенствования подготовки учащихся, развития их творческой активности построена таким образом, что формирование научных знаний о цвете, форме, материалах и овладение способами творческой деятельности происходит в результате последовательного изучения

системы теоретических положений, отработки различных композиционно-колористических умений и навыков с помощью разнообразных техник и приемов батика, решения комплекса простых и сложных творческих задач, с помощью которых происходит суммирование многообразных элементов знаний и умений, включенных в структуру продуманных тем.

Система заданий, выполнение которых предполагает решение учащимися различных задач в процессе обучения художественной росписи тканей, состоит из нескольких этапов. Содержание каждого этапа отвечает требованию постепенного продвижения ученика в обучении художественной обработке тканей. На первом этапе производится проверка базовых знаний и умений учащихся в области художественной росписи тканей путем выполнения ряда заданий теоретического, технологического и творческого характера. На втором происходит совершенствование учащихся в области художественной росписи, благодаря системе продуманных уроков с постепенным усложнением технологии выполнения батика. На третьем выполняется итоговое произведение с применением художественной росписи ткани. На четвертом - контрольном - этапе происходит анализ и проверка сформированных знаний и умений по художественной росписи тканей на основе выполнения ряда заданий теоретического, технологического и творческого характера.

Успешному решению многообразных художественных задач способствует использование поисковых методов обучения, в которых выделены приемы конкретизации, обобщения, варьирования и аналогии. Проблемный характер

носят все практические задания, так как в них требуется найти ответы на вопросы: разработать, выбрать, составить, обобщить и т. д. Таким образом, методика обучения строится на принципах:

процесс обучения необходимо строить на выполнении учениками постепенно усложняющихся заданий, предполагающих соблюдение преемственности в восхождении от уровня репродуктивной деятельности при создании изображения в батике к уровню творческой интерпретации изображаемого и создание нового, уникального художественного образа.

содержание заданий должно обеспечивать изучение учениками основных техник и приемов художественной росписи тканей, глубокое

использование творческого опыта учащихся, опирающегося на образы памяти и воображение;

упражнения на каждом этапе должны включать задания на создание художественных изображений живых цветовых форм природы с помощью различных средств художественной росписи по ткани, используя разнообразные техники, сочетая разные приемы росписи, а также задания на формирование неповторимого и стилизованного образа;

итоговое занятие, включающее комплекс заданий разного характера, должно играть роль обобщающего, охватывающего задачи текущих заданий, решавшихся в ходе обучения художественной росписи тканей.

Все рассмотренные выше принципы организации подготовки в области художественной росписи тканей в своей совокупности обеспечивают органическую связь процессов восприятия, понимания и применения художественной росписи в структуре творческой и интеллектуальной деятельности учащихся. Это достигается главным образом за счет того, что конечный результат работы учащихся над любым практическим заданием в ходе обучения художественной росписи тканей находится в зависимости от последовательной программы действий, выполняющей функцию целевой установки, представленной в виде формулы:
восприятие - понимание -
художественно-образное воплощение.

Методические разработки занятий по художественной росписи ткани.

1. Роспись ткани в технике "холодный батик". (Урок рассчитан на 2 занятия).

ЦЕЛЬ УРОКА:

- Познакомить с техникой росписи ткани, с историей и особенностями этого древнего искусства;
- Расширять знания детей о видах декоративно-прикладного искусства древнего искусства;

ЗАДАЧИ УРОКА:

Образовательная:

- Научиться владеть инструментами и материалами, используемыми при росписи ткани
- Овладеть определенными методами, принципами и техническими приемами работы, обеспечивающими возможность творчески работать в технике "холодный батик"

- Углублять эстетические познания о народном декоративно-прикладном искусстве;

Развивающая:

- Развивать графические умения, связанные с приёмами декоративной трактовки цветового мотива;
- Привить интерес к изучению декоративно-прикладного искусства,
- Способствовать творческому подходу работе, развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, творческие способности

Воспитательная:

- Воспитывать любовь к искусству народных мастеров.
- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, внимание.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Оборудование для учителя:

- Авторские работы мастеров росписи ткани в технике "холодный батик"
- Плакат-схема цветов;
- Плакат-схема поэтапного цветового решения росписи ткани⁴
- Оборудование для учащихся;
- Бумага формата А4-А3;
- Хлопчатобумажная ткань;
- Карандаш, кисти;
- Акварельные краски;
- Изображение восточного орнамента
- Кнопки
- Одностержневые булавки для крепления эскиза к ткани.ь

Ход урока:

: I. Вводная часть:

1. Организационный момент

Эмоциональный настрой коллектива. Проверка степени готовности к уроку.

2. Беседа о росписи ткани,

а) История батика.

Сегодня мы с вами будем говорить о батике. Кто-нибудь знает, что это такое? (ответы учеников). Батик или художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о получении цветных

декоративных эффектов на тканях встречаются уже в "Естественной истории"

Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие

окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне. Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении, Азербайджане; в Индонезии он существует и до сих пор. Кроме такого способа нанесения рисунка на ткань, также с незапамятных времен известны печатные рисунки на тканях, получаемые при помощи резных досок, а в настоящее время сетчатых шаблонов — так называемых набоек (от слова "набивать", когда смоченную краской резную доску накладывали на ткань, ее пристукивали деревянным молотком для лучшей пропечатки рисунка). Происхождение и значение слова "батик" точно неизвестно. На Яве есть в обиходе слово "батик", которое переводится как "гравировать", "писать", "рисовать".

Батик — способ окрашивания тканей, основанный на применении резерва, специального вещества, не пропускающего краску. По классической методике после того, как на ткани сделан рисунок резервом, а свободные участки прокрашены, резерв снимается, и на его месте остается затейливый узор.

Путь подготовки ткани для росписи был многоступенчатым: вымачивание, отбеливание, затем кипячение. Сам процесс, состоящий из следующих одна за другой операций: покрытие горячим воском — крашение — сушка, повторяющихся для каждого цвета, отличался сложностью и длительностью требовал мастерства и терпения. На создание одного произведения уходили долгие месяцы, а иногда и годы. В Европе батик начали применять при изготовлении декоративных тканей с первой половины 19 века, причем пионерами в этом деле стали вездесущие голландцы, а методичные немцы впервые поставили производство на поток. Современный батик отличается многообразием приемов. Наряду с традиционным, "горячим" методом резервирования воском, распространен "холодный" метод, в котором в качестве резерва используется гутта, смесь каучука и бензина.

Изобретение в начале XX века в России резервирующего состава, не требующего нагревания, сделало нашу страну родиной холодного батика. Простота исполнения, четкий "витражный" контур делают эту технику интересной для начинающих.

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку.

II. Объяснение нового материала.

1. Беседа о порядке росписи ткани

а) Роспись.

Теперь мы перейдем к более интересной части. Мы начнем расписывать ткань. Возьмем раму и натянем ткань. Ее надо натянуть очень сильно, чтобы она «звенела как барабан». После этого подкладываем эскиз под ткань и наводим его контуры на ткани резервирующим составом. Надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы не оставалось пробоев в контуре, иначе наша краска будет вытекать и наша картина испортится. После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Расписывая ткань, в технике холодного батика, краситель наносят не по всей поверхности фрагмента рисунка, как во время рисования на бумаге. Достаточно нанести каплю в центр закрашиваемого пятна и слегка направить растекающуюся краску в сторону контуров. Работая, таким образом, вы избежите опасности затекания краски за контурную линию.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы. На разных тканях краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на более плотных хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. Если это случилось, смочите водой ватную палочку и попытайтесь удалить нежелательные пятна краски.

б) От светлого к темному

Начинаем роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все меры предосторожности, появятся подтеки, то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний участок можно закрасить более темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы "аварии" уже не будут бросаться в глаза.

в) Ошибки при работе с батиком.

Даже при самой аккуратной работе возможны ошибки. Например, краситель по-разному расплывается на тканях не только разного состава, но и разного переплетения. В некоторых случаях краситель необходимо подводить вплотную к линии резерва, и он может перетечь на соседний участок. Устранить такой дефект можно несколькими способами.

Например, побыстрее размыть пятно чистой водой, используя ватную палочку или тампон. Если потек образовался на краю цветка, быстро обвести его резервом, добавив лишней лепесток. Такие лепестки

придется дорисовать и к некоторым другим цветам, чтобы они выглядели как часть композиции. Так же можно поступить и в том случае, если потек находится в малозначимом месте, далеко от композиционного центра работы и не привлечет к себе внимания. Еще один способ устранения ошибки - сделать участок росписи с потеком более темного цвета, попросту закрасив ошибку. Чтобы иметь такую возможность, всегда следует расписывать ткань от самых светлых цветов к темным. Затекание краски может произойти и из-за некачественного нанесения резерва. Если трубочку с резервом ведут слишком быстро или резерв густой, он не проникает на всю толщину ткани. В этом случае краситель "пробирается" на соседний участок снизу.

Поэтому необходимо перед росписью проверить, как нанесен резерв. Это можно сделать двумя способами. Во-первых, расположить раму перед источником света. Линии, проведенные резервом, будут казаться очень светлыми. Если какой-то участок линии будет выглядеть иначе, надо продублировать линию с обратной стороны. Во-вторых, можно проверить целостность резерва, капнув рядом с линией в подозрительном месте каплю чистой воды. Если она "пробьет" резерв, участок надо высушить и нанести новые линии с обеих сторон. Возможно, затек произошел из-за того, что линии контура не замкнуты - тщательно проверьте, все ли линии замкнуты.

Иногда краска затекает и за качественные линии контура. Как правило, это случается, когда на маленький участок рисунка нанесено слишком много краски, и она перетекает поверх линий.

Сушите работу всегда в горизонтальном положении. Иначе краски стекут вниз, испортив работу. Иногда, правда, можно использовать это как дополнительный эффект, особенно если ткань расписана с применением соли или мочевины.

III. Практическая работа.

IV. Завершение урока. Анализ детских работ.

Анализ результатов проводится по трем направлениям:

- Уровень овладения приемами декоративной росписи;
- Выразительность придуманной композиции;
- Аккуратность в выполнении работы.

V. Подведение итогов.

Заключение

Ручная работа, благодаря своей трудоемкости и уникальности, всегда пользовалась большим спросом, поэтому мастерство батика приобретает все большую популярность. Росписи и украшения ткани -

увлекательное занятие, которое может наполнить нашу жизнь радостью творчества. Работа с шелком и красками доставляет несравнимое эстетическое удовольствие, удовлетворение от реализации самых смелых идей своими руками. Изделие, выполненные в технике батик, могут открыть талант художника, дизайнера одежды и интерьера. И связано это, с одной стороны, с чудесным материалом - шелк, бязь, ситец и т. д., с другой стороны, с прекрасными яркими красками, с помощью которых можно украсить интерьер. Батик и роспись на шелке имеют широкое поле деятельности, - от реализма, где роспись начинает спорить с живописью и графикой, - до орнамента, где она становится тканью, чем больше художник стремится выразить себя в работе, тем лучше и правдивее результат.

Техника батик активизирует личность, направляет ее на пути решения творческих задач, повышает творческий потенциал, поэтому занятия по батиком полезны для детей, так как расширяют представления о мировой художественной культуре, развивают художественно-творческий потенциал учащихся, повышают сплоченность коллектива, развивают художественное мышление, обогащают понимание природы формы и цвета. Развитие творческой и трудовой активности детей одна из основных задач учебно - воспитательного процесса. Обучая основам художественной росписи педагог закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития у ребенка художественного вкуса, интереса к искусству и традициям своего народа и народов мира. Работая в жанре ручной росписи тканей человек самосовершенствуется, развивает чувственное восприятие мира, выражая его в своих произведениях.

Список использованной литературы

- Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Под ред. Н. Н. Соболева. - М.: 1931.
- Барадулина В. А., Танкус О. В. Основы художественного ремесла. - М.: Олма-пресс, 2004.
- Брита Хансен. Роспись по шелку. - М.: Внешсигма, 1997 г.
- Вайткявичене Р. В. Первоосновы техники батика / Школа и производство. - 1987.
- Гильман Р. А. «Художественная роспись тканей»: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2004.
- Гуреева Т. В., Сабитова Р. Ш. «Методические комплекты поурочного планирования блока «Батик» предмет «Технология». - Уфа: «БИРО» 2003 г.
- Давыдов С. Ю. «Батик». - М.: АСТ-Пресс Книга, 2005.

- Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: ОАО Издательство «Радуга», 2000.
- Ершова А. П., Букатов В. М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. - М.: Воронеж, 1995.
- Жоголь Л. Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий. - Киев: 1978.
- Искусство батика. Для начинающих и студентов художественных ВУЗов. М.: 2000.
- Искусство батика. / Пер. с нем. Успенская Е.; ред. Ивахнов А. - М.: Внешсигма, 2001.
- Козлов В. Н. Основы художественного оформления Текстильных изделий. -М.: 1981.
- Корякин В. Н. Батик. - Л.: 1978.
- Крутий Я. В. 100 схем для росписи тканей. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. Крылова В. Н. «Энциклопедия рукоделия». - М.: «Никола-Пресс» 1997 г.
- ЛебедеваЕ. В. «Искусство художника-оформителя». -М.: 1981.
- Масалова Е. В. Батик в интерьере». Ростов-на-Дону, Феникс, 2005
- Моран А. Декоративно-прикладное искусство. М.: 1999 г.
- Педагогика. Под ред. Пидкасистого П. И. - М.: 1996.
- Превертень Г. И. Самоделки из текстильных материалов. - М.: 1990.
- Полная энциклопедия женских рукоделий. - М.: 1999.
- Программа образовательной области «Технология». - М.: 1994..
- Профессиональное декоративно-прикладное искусство Башкортостана. Каталог Третьей республиканской выставки / Авт. - сост. С. В. Игнатенко - Уфа. Белая Река: 2008.
- Синеглазова М. О. «Распишем ткань сам». - М.: Профиздат, 1998.
- Слостенин В. А. и др. Педагогика. - М.: 2000.
- Стоку С. Батик. Современный подход к традиционному искусству росписи тканей. - М.: Никола 21-й век, 2005.
- Сомов Ю. С. «Композиция в технике». М.: 1972.
- Танкус О. В., Гороховская Л. М. - и др. Технология росписи тканей. М.: 1969.
- Темсрин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки.-М.: 1960.
- Янбухтина А. Г. Декоративное искусство Башкортостана. XX век: от тамги до авангарда. - Уфа: Китап, 2006.
- Школа рисования. Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. - М.: АСТ, Астрель, 2006.
- Энциклопедический словарь юного художника. Сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - М.: Педагогика, 1983.

- Баязитова Лилия Ринатовна.

36. Бир://yAU\u.шзас1уеп1:иге8.ш/ал1с1е5/549.a5px

<https://studfile.net/preview/9389248/page:2/>

Погадаев, Виктор. «Символ единения душ» / «Вечерняя Москва», 30 декабря 1999

Индонезия готова экспортировать в Россию ткани батик Архивная копия от 21 ноября 2022 на Wayback Machine // РИА Новости, 21.11.2022

Search within UNESCO ICH website - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO. Дата обращения: 6 октября 2018. Архивировано 7 октября 2018 года.

Погадаев, Виктор. «Чудо батика» / «Сударушка» № 5, 2001

Погадаев В. А. Малайзия. Карманная энциклопедия. М.: Муравей-гайд, 2000, с. 224—225

Литература

Андреева Р. П. Батик // Энциклопедия моды. — СПб.: Издательство «Литера», 1997. — С. 102. — ISBN 5-86617-030-2.

Искусство батика. — М.: «АСТ», 2001.

Синеглазова М. О. Распишем ткань сами. — М.: «Профиздат», 2001.

Синеглазова М. О. Батик. — М.: «МСП», 2004.

Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — 2-е изд. доп., 2008. — М.: «Радуга», 2002.

Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. — «Владос», 2004.

Давыдов С. Батик: техника, приемы, изделия. — М.: «АСТ-Пресс», 2005.

Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб.: «Паритет», 2007.

Погадаев, Виктор. Магия батика. — «Восточная коллекция», 2002 № 6.
— М.: «Российская государственная библиотека». — С. 71-74.