

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
(ННГАСУ)

Кафедра педагогического дизайна

Батик

Методические рекомендации для
преподавателей

Нижний Новгород 2009 г.

УДК 37.013.8

Батик: Методические рекомендации для преподавателей. - Н.Новгород: ННГАСУ, 2009. – с.

Методические рекомендации по дисциплине «Батик» адресованы преподавателям, которые читают лекции по этой дисциплине на профильных специальностях. Они составлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

В методических рекомендациях обосновывается актуальность изучения дисциплины «Батик» на профильных специальностях. Показана общая трудоемкость дисциплины. Рассматриваются применяемые при изучении этой дисциплины формы организации. Даются рекомендации по итоговому контролю знаний студентов (зачеты, просмотры). Представлен расширенный словарь основных понятий по дисциплине «Батик», рекомендована литература (базовая, основная, дополнительная).

Материалы подготовлены доцентом кафедры педагогического дизайна Шевченко Г.Л.
Рецензент: зав. кафедрой ПД Замураева М. А.

Содержание

1	Актуальность и задачи изучения дисциплины «Батик».....	4
2	Общая трудоемкость и тематический план дисциплины.....	5
3	Формы организации обучения.....	6
4	Методические указания к проведению практических занятий (реком. лит.).....	7
5	Контроль знаний студентов.....	15
5.1	Текущий контроль знаний студентов.....	15
5.2	Итоговый контроль знаний студентов.....	16
6	Наглядный материал.....	17
7	Словарь основных психологических понятий.....	18
8	Рекомендуемая литература.....	19

1 Актуальность изучения дисциплины.

В связи с массовым строительством различных типов общественных зданий (Дворцов, банков, музеев, театров, гостиниц, предприятий общественного питания туристических комплексов) особое значение приобретает решение интерьеров отвечающих функциональным, эстетическим и экономическим требованиям современной архитектуры. Существенной особенностью, характерной для современного этапа развития архитектуры, является возросшая роль произведений декоративно-прикладного искусства в интерьере, как общественных зданий, так и в жилом. На них часто переносится роль художественного акцента, служащего главным украшением данного помещения. Роль такого акцента на фоне гладких стен может играть художественный текстиль. Особое значение в этой связи приобрели декоративные ткани, самостоятельного художественного выражения: занавесы, декоративные текстильные панно, выполненные в различных техниках ручной росписи: холодного и горячего батика, свободной росписи. В связи с этим возрастает необходимость изучения студентами такой дисциплины, как художественное оформление тканей способом «Батик». В ходе её изучения студенты овладевают комплексом теоретических знаний, практических навыков и умения применять их в дальнейшей педагогической и творческой деятельности. Кроме того, батик сохраняет свою актуальность при создании модных коллекций одежды.

Курс имеет высокий потенциал с точки зрения самопознания и раскрытия собственных творческих возможностей со стороны студентов.

Цель учебного курса.

Приобретение студентами знаний об основных существующих способах ручной росписи ткани в технике батика и дальнейшего применения их в своей творческой и педагогической деятельности. Выявление индивидуальных творческих способностей студентов, развитие у них образного мышления и фантазии, а также повышение их эстетического вкуса и художественной культуры.

Задачи учебного курса

- Изучение и владение законами декоративной композиции при создании творческих работ.
- Знание и применении законов цветоведения при выполнении работ в материале.
- Знакомство с техникой горячего батика и применение на практике изученных приемов.
- Знакомство с техникой холодного батика и создание росписи авторской композиции.
- Владение техникой свободной росписи и умение комбинировать все виды техник ручной росписи ткани.
- Знание характеристик всех видов красителей и технологически правильное их использование
- Умение создать яркий эмоционально-значимый художественный образ с учётом области применения: в оформлении интерьера или в разработке ансамбля одежды.

В результате изучения дисциплины «Батик» студенты должны знать и уметь применять:

- Принципы формообразования в декоративной композиции.
- Стилизацию и трансформацию форм окружающего мира в орнаментальные и сюжетные мотивы.
- Законы цветовой гармонии и их эмоциональную выразительность в создании колористической темы композиции.

- Владение техникой ручной росписи способом холодного и горячего батика, свободной росписи, техникой узелкового батика.
- Методы и способы устранения допущенных ошибок.
- Материалы, инструменты, подготовительные процессы для ручной росписи.
- Технические характеристики красителей, резервов их химический состав, свойства и взаимодействие с различными видами тканей, используемых в работе.
- Умение работать с конкретным интерьером (выбор тематики, материала, размера и техники выполнения). Роль и значение размещения декоративного текстиля в интерьере, организация среды за счет оформления интерьера произведениями декоративно-прикладного искусства, на которые часто переносится роль художественного акцента, служащего главным украшением данного помещения (декоративные панно, шторы, занавес).
- Понимание роли художественной росписи в создании аксессуаров модной одежды (платок, шарф, блузка).
- Содержание занятий по курсу «Батик», а также методика их подготовки должна соответствовать основным задачам курса. Ведущими видами занятий являются практические задания; систематическая творческая работа над рекомендованной литературой и материалами лекций.

Преподавание дисциплины проводится в тесном взаимодействии со всем комплексом учебных дисциплин, и в первую очередь с рисунком, живописью, композицией. Завершается курс сдачей зачёта с оценкой.

Программа курса определяет совокупность необходимых для профессиональной подготовки знаний, навыков и умений, которыми должны овладеть студенты. В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности «Педагог-дизайнер».

2 Общая трудоёмкость и тематический план дисциплины «Батик».

Общая трудоёмкость и тематический план дисциплины «Батик» представлены в таблице. Тематический план разработан на основе учебного плана по направлению и специальности «Педагогический дизайн». В тематическом плане осуществлено распределение часов по разделам и темам, а также по всем видам и формам учебной деятельности (практическая работа и самостоятельная работа студентов) для очной формы обучения.

На изучение данной дисциплины по учебному плану отводится 128 ч.

Общая трудоёмкость и тематический план дисциплины.

Таблица № 1

№	Раздел дисциплины	Вид занятий и их объём	
		Практич. раб.	Самост. раб.
1	Введение. История развития художественного оформления тканей способом ручной росписи. Искусство батика на современном этапе. Его роль в оформлении и организации среды в интерьере, и создании уникальных моделей одежды.	2	-
2	Основы декоративной композиции - необходимый фактор для создания творческих работ - (работа над эскизом для росписи).	4	-
3	Материалы, инструменты, подготовительные процессы, необходимые для ручной росписи.	2	-

4	Техника узелкового батика «Бандан» (изучение техники-выполнения образцов).	8	6
5	Техника холодного батика (изучение техники и создание авторской росписи: по эскизу (платок, панно, косынка, шарф)).	12	8
6	Техника горячего батика (изучение специфики технологических особенностей этой техники и выполнение образцов). Выполнение эскиза декоративного панно в материале.	8	8
7	Роль дополнительных эффектов в росписи ткани (выполнение образцов).	2	2
8	Техника свободной росписи ткани с использованием сухой кисти (выполнение образцов).	8	12
9	Роль основных законов цветоведения в создании колористической темы создаваемого произведения.	2	4
10	Выполнение творческой работы. Создание эскиза монокомпозиции на выбранную тему и выполнение её в материале в любой из изученных техник (холодный, горячий батик, свободная роспись, узелковая техника с применением дополнительных эффектов или смешанная, комбинированная техника).	20	12
11	Типичные ошибки и их устранение.	4	4
	Итого	72	56

Формы и сроки контроля знаний студентов в процессе изучения дисциплины.

Таблица №2

Направление (код)	Специальность (код)	Семестр	Объём учебных часов					КП, КР, РГР, Р	Вид итогового контроля.	
			Всего	Аудиторных в т.ч.						
				Лекция	Лаб. раб.	Прак. раб.	Семинар			
	050501.65	7	128			72		56	КР	Зачёт с оценкой

КП - курсовой проект, КР - курсовая работа, РГР - расчётно-графическая работа, Р - реферат.

3 Формы организации учебного процесса по дисциплине «Батик».

Форма организации обучения преподавателем выбирается с учетом целей и особенностей содержания учебного материала. При изучении дисциплины планом предусмотрены следующие формы организации обучения: практические занятия и самостоятельная работа студентов. При изучении данной дисциплины преподаватель, излагая материал, знакомит студентов с основными положениями, касающимися природы, специфики, истории, технологических особенностей, приемов и методов выполнения художественного оформления тканей. Теоретический материал преподаватель сопровождает показом курсовых и дипломных

проектов из методического фонда кафедры, образцов, выполненных в материале в различных техниках. При этом анализируются технологические особенности каждой техники, композиционное решение темы, трактовка изобразительного мотива и соответствие структуре ткани. Это дает возможность познакомить студентов с различными формами стилизации и множеством приемов и способов, применяемых в ручной росписи и научиться использовать их при выполнении практических заданий.

Решение каждого практического задания начинается с изучения теоретического и иллюстративного материала. Это необходимо студенту не только для того, чтобы знать достижения в этой области, но и для поиска собственного решения и его теоретического обоснования. Поэтому при пояснении задания студентам предоставляется список литературы, которая охватывает вопросы истории, теории и практики проектирования и производства художественных тканей.

Работа студента над выполнением практических заданий в материале (это и работа над композицией) начинается с просмотра имеющегося у него и постоянно пополняющегося подготовительного материала: копий орнамента, этюдов природы, зарисовок предметов народного творчества и растительных форм. От их количества, качества исполнения и эмоциональной насыщенности зависит готовность студента к выполнению заданий. Для успешной работы студенту необходимо познакомиться с опытом решения декоративных тканей, знать современное и перспективное направление развития художественно – колористического оформления этих тканей. Поиск изобразительного мотива, который будет положен в основу композиции, ведется в основном во внеурочное время. На занятиях анализируются зарисовки, обсуждаются возможности их использования для орнаментации ткани в той или иной технике холодного, горячего или узелкового батика. После того как найденный образ, зафиксированный на бумаге, будет утвержден преподавателем, студент приступает к выполнению композиции в материале. Выбор техники ручной росписи студент определяет по согласованию с преподавателем, чтобы найденный орнаментально – колористический строй композиции не утратил своего звучания, а приобрел еще большую художественно – эмоциональную выразительность.

В процессе изучения программы студенты выполняют упражнения и делают образцы по каждому виду техник, знакомятся с рецептурой каждой резервирующей массы, применяемой в холодном и горячем батике. Изучают состав анилиновых красителей, их свойства и взаимодействие с различными видами тканей. Знакомятся со способом применения дополнительных эффектов в росписи для дальнейшего их использования в своих творческих работах. Также приобретают опыт устранения возможных дефектов, возникающих при росписи. Выполняя эти краткосрочные задания, студенты развивают свою фантазию и приобретают опыт работы в различных видах ручной росписи, который в дальнейшем пригодится им при выполнении курсовой работы.

Преподаватель своими советами помогает студентам найти наиболее верное решение, отвечающее всем современным и технологическим требованиям.

4 Методические указания к проведению практических занятий.

Основы декоративной композиции – необходимый фактор для создания творческих работ. Композиция в декоративно – прикладном искусстве имеет свои особенности. В первую очередь эта работа с плоскостью, членение плоскости на части, уход от трехмерного пространства к двумерному, отказ от линейно – воздушной перспективы и объема. Для того, чтобы профессионально – грамотно построить монокомпозицию, студенты должны знать следующие законы её построения:

Принципы формообразования в декоративной композиции

- Симметрия, асимметрия в декоративной композиции.
- Ритм и ритмико-пластическое движение формы.
- Статика, динамика, экспрессия.
- Стилизация и трансформация объектов окружающего мира в изобразительные мотивы.
- Композиционные связи.
- Структурная основа композиции (открытая, замкнутая).
- Закон композиционной доминанты.
- Композиционные акценты.
- Закон пропорциональности.
- Закон соподчиненности.
- Закон 3-х компонентности.
- Принцип одинаковости.
- Закон орнаментального контрапункта.
- Закон золотого сечения.
- Закон простоты и чувства меры.
- Композиционная пауза.
- Законы цветовой гармонии.

В монокомпозиции все элементы должны быть организованы так, чтобы не создавать впечатления, что это просто фрагмент, какой –нибудь ткани. Степень стилизации может быть различной; в зависимости от творческого замысла.

Стилизуя натюрморт, можно использовать следующие способы его трансформации:

- Изменение размера предметов.
- Изменение количества предметов (выбор наиболее интересных и значимых и исключение второстепенных).
- Создание новой формы из нескольких, уже существующих.

Подобным образом выполняются зарисовки растительных форм. Здесь надо стремиться выделить и изобразить самое характерное, что позволит узнать мотив с первого взгляда. Минимальное число мотивов в композиции должно равняться трем.

Материалы, инструменты, подготовительные процессы, необходимые для ручной росписи.

В процессе работы потребуются следующие материалы и инструменты:

- 1 Рама.
- 2 Ткань.
- 3 Две кастрюли (образующие водяную баню).
- 4 Стекланные баночки с крышками для хранения резерва и разведенных красителей.
- 5 Кисти беличьи разной толщины для росписи и щетинные для покрытия резервирующей массой в горячем батике, широкая плоская кисть (флеитц).
- 6 Мягкие карандаши, копировальная бумага для перевода рисунка на ткань.
- 7 Электрическая плитка.
- 8 Красители анилиновые для хлопка, шерсти и универсальные, чернила «Радуга».
- 9 Резиновый клей и бензин (для зажигалок).
- 10 Парафин или стеарин.
- 11 Масляные краски, уксус, соль, сода, иголки, нитки, ножницы, кнопки, сиккатив, утюг, стекланные трубочки.
- 12 Ткани для батика могут быть шелковыми и хлопчатобумажными. Новую ткань следует выстирать, чтобы убрать аппретирующий слой. Натягивать ткань на раму следует туго «как барабан» без морщин, чтобы перпендикулярность нитей строго соблюдалась.

- 13 Специальные стеклянные трубочки или стеклянные рейсфедеры, пипетка с острым концом (для холодного батика).

Техника узелкового батика.

Батик в технике «бандан» самый древний вид росписи тканей. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора маленькими узелками, крепко привязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нить, в результате образовывался узор из белых «горохов». При необходимости ткань можно окрашивать несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С выкрашенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости». В наше время под узелковой росписью подразумевают более простые варианты. Например, узор в виде круга («солнышко») или несколько кругов. Выполняется этот узор так. Термостойкую пуговицу, камешек или горошину подкладывают под ткань, плотно обвязывая ткань снизу нитями. Потом перевязывают еще в одном – двух местах и снова красят. Окрашивают ткань последовательно и в несколько цветов. Еще один способ. Туго скручивают изделие или отдельные участки жгутом, закрепляя его положение нитями, чтобы жгут не мог развернуться. Нити обвязки должны быть затянуты очень туго. В зависимости от расположения и количества перевязок получаются различные узоры. Таким образом, можно окрасить ткань в несколько цветов. В этом случае, завязав узлы и жгуты, окрашивают ткань в самый светлый из задуманных цветов. Один из видов узелковой росписи – так называемый «складной» батик. Здесь эффект достигается также путем перевязывания и окрашивания, но результат более предсказуем, так как ткань складывается предельным образом, а не скручивается жгутом.

В технике «шитый батик» можно создавать еще более тонкий орнамент. Орнамент рисуется на ткани, затем по его линиям швом «вперед иголка» прокладываются стежки (0.5–1 см). Проложив стежки по рисунку, ткань нужно туго собрать и закрепить нить иголкой или обвязать ткань. После окрашивания и удаления нити на ткани получится узор из маленьких прямоугольников или лучиков, по которым двигалась иголка.

Практическое задание: изготовление салфеток, декоративный платочек.

Техника холодного батика.

Выполнение росписи батика на ткани способом холодного батика требует обязательной обводки каждой плоскости рисунка резервирующим составом. Этим в основном и отличается холодный батик от горячего. Рисунки могут выполняться самые разнообразные независимо от характера орнамента. Однако в связи с тем, что способ холодного батика требует обязательной обводки плоскости орнамента резервирующей линией, этот способ имеет некоторые ограничения в смысле воспроизведения сложных объемных переходов в орнаменте. Поэтому рисунки создаются для выполнения их на ткани способом холодного батика более плоскостные с четким делением цветовых плоскостей. Роспись тканей или штучных изделий способом холодного батика подразделяется на три этапа:

1 этап – Перевод рисунка на ткань, натянутую на раму, посредством копировальной бумаги. Рисунок на бумаге накальвается с обратной стороны на ткань, кладется на стол и обводится карандашом. Если рисунок не виден через ткань, то рисунок переводится сначала на кальку более толстой линией.

2 этап – Резервирующим контуром при помощи стеклянной трубочки обводят весь рисунок и 30 – 45 мин. при комнатной температуре высушивают ткань, затем приступают к росписи ткани.

3 этап – Роспись красителем ткани – производят или ватным тампоном разного размера, или кистями (колонковыми или беличьими).

Техника горячего батика.

Особенности современного горячего батика не только в его меньшей трудоемкости по сравнению с классической техникой росписи, но и в соблюдении строгой последовательности в работе. Уже при создании эскиза продумываются все этапы работы. Сначала восковой массой покрывают те части рисунка, которые в окончательном варианте должны остаться белыми. Затем ткань окрасили в самый светлый из цветов композиции – желтый и высушили. Если ткань будет хотя бы слегка влажной, восковая масса не пройдет через волокна ткани, будет моментально застывать, ломаться и слетать при малейшем движении. Далее резервируют те участки композиции, которые должны остаться желтыми и покрывают еще более темным цветом, например красным и так до самого темного цвета (черного). Таким образом, принцип окрашивания ткани от светлого к темному. После высыхания ткань накрывают газетами, и горячим утюгом снимают резерв.

Роль дополнительных эффектов в росписи ткани.

В современной росписи художники часто специально создают сетку кракле. Для этого ткань покрывают воском по всей поверхности равномерным слоем, после чего ткань сминают в нужных местах, расправляют и покрывают красителем. Размер и рисунок трещин зависит от способа покрытия восковой массы и степени сминания.

В качестве дополнительного эффекта роспись по ткани можно обогатить – роспись по сырому, когда красители, плавно перетекая один в другой, создают неповторимые оттенки. Ткань или ее участок смачивают водой, после чего начинают роспись кистью или тампоном, легко касаясь поверхности.

Одна из разновидностей работы по сырой ткани – присыпка сухими красителями. Натянутую на раму ткань смачивают и в нужных местах из пакетика с анилиновым красителем аккуратно легким постукиванием высыпают немного порошка. Как только частицы порошка коснутся влажной поверхности ткани, на ней появляется узор из цветных точек, от которых в сторону потянутся разводы, напоминающие хвосты кометы. Частицы краски устремляются вслед за движением воды в сторону от сырого к сухому. Чем меньше порошка и чем тоньше он нанесен, тем интереснее узор. Очень интересный эффект получается с поваренной солью. Благодаря гигроскопическим свойствам кристаллы соли притягивают влагу, а вместе с ней и краситель. Благодаря этому ткань становится светлее, красители смешиваются, а сложные красители, например (фиолетовый = синий + красный; зеленый = синий + желтый) нередко раскладываются на составляющие. Солью посыпают влажную роспись. Это можно сделать произвольно, посыпать часть росписи или аккуратно разложить кристаллы в необходимом порядке. Или вокруг кристаллов соли аккуратно нанести кистью воду, но не слишком много, чтобы соль не растворялась, образуя бесформенные пятна. Эффект этого приема зависит от величины кристаллов. В этой технике можно расписать шарф, на который наносят цветные полосы или пятна и присыпают в некоторых местах солью разной зернистости, корректируя узор добавлением к кристаллам воды.

Обычная мочевины (удобрение для огородов) также может придать росписи оригинальный эффект. Гранулы мочевины, разложенные пинцетом на влажной расписанной ткани, образуют белые горошины, так как мочевины съедает краситель. Эта техника также требует предварительного экспериментирования с влажностью ткани и количеством мочевины.

Свободная роспись по ткани – это тоже дополнительный эффект. Она отличается от классического горячего и холодного батика тем, что больше похожа на живопись, чем на батик. На загрунтованной солью ткани красители свободно как на бумаге, создают композицию. Благодаря соли краситель меньше расплывается и сохраняет форму мазка.

Особенно эффектно выглядит техника сухой кистью. Щетинной кистью наносят мазок, стараясь, чтобы он как бы состоял из множества узких мазков, как если бы каждая щетинка кисти оставила свой собственный след.

При росписи декоративных панно используются рельефные краски и присыпки к ним. Можно использовать металлический порошок косметические блески. Работают этими красками по сухой ткани. Из пергамента, кальки плотно и аккуратно скручивают небольшую воронку – фунтик. В нее выдавливают количество краски из тюбика, после чего воронку крепко закрывают или заклеивают, осторожно срезают кончик. От величины отверстия зависит толщина линии узора. Осторожно надавливая на воронку с краской, ее ведут вдоль линии рисунка, создавая узор. Линии по желанию посыпают присыпкой. Таким образом создается например, эффект золотого шитья.

Роль основных законов цветоведения в создании колористической темы создаваемого произведения.

Роль цвета в художественной росписи ткани также велика, как и в любом другом живописном произведении. С помощью умелого использования цветовых оттенков можно добиться решения различных задач и создания необходимого эффекта. В процессе обучения студенты должны овладеть цветовой грамотой; знать свойства определенных цветов и способы их взаимодействия в композиции, учитывая связь формы и цвета, закономерности построения гармоничных соотношений, распределение цветов, поддерживающее плановость изображения. Пространственные свойства цвета, основанные на тепло – холодности; ахроматические и хроматические цвета; основные признаки цвета; виды цветовых контрастов; цветовой круг.

Типичные ошибки и их устранение.

Во время росписи не всегда удастся избежать дефектов. Иногда их возможно исправить или замаскировать. Самая частая ошибка в узелковом батике – недостаточно сильно скрученный жгут или слабо затянутые нити обвязки. Следует прополоскать ткань, снова обвязать неудовлетворяющие вас места и сделать еще несколько обвязок на некотором расстоянии от исправляемой. После этого окрасить ткань в более темном красителе. Если не удовлетворяет рисунок, полученный после разворачивания жгута, прополоскать ткань и скрутить жгут в другом направлении (по вертикали или по горизонтали).

В холодном батике наиболее часто встречается дефект – плохой («пробитый») резерв: краситель перетекает с одной части росписи на другую, за контур. Попытаться промыть эти места большим количеством воды, кистью или тампоном или слабым мыльным раствором. Исправлять дефект надо как можно быстрее, пока краситель не впитался в ткань. Кистью со спиртом провести рядом с пятном. Спирт оттеснит краситель к обведенному резервом контуру, и сразу нанести нужный краситель, он заполнит плоскость и образует плавный переход к оттесненному спиртом красителю. Можно убрать пятно с помощью мочевины, в том случае, если этот участок росписи может быть белым.

Чтобы не страдала общая композиция можно добавить еще белых пятен (за счет применения мочевины) таким образом превратить «дефект в эффект». Соль и мочевина – основные спасительные средства. На месте растеков или «пробитого» резерва они превратят дефекты в интересные декоративные дополнения.

В горячем батике неожиданные дефекты скрывают еще при помощи сетки кракле.

Основы декоративной композиции – необходимый фактор для создания творческих работ.

Композиция в батике, как правило, не несет сложной нагрузки. Ее основное назначение – эмоциональное воздействие. В построении композиции утилитарного изделия, например, платка, есть свои особенности. Основной идеей композиции платка является сочетание двух, на первый взгляд, взаимоисключающих моментов. Первый – композиция платка должна хорошо смотреться в развернутом виде, а второй – при перегибании платка по диагонали любой из четырех углов должен выглядеть интересно, так как именно в таком виде платок будет использоваться и восприниматься. Поэтому при создании композиции платка необходимо учитывать, как будут выглядеть все четыре угла. Композиция платка может быть традиционной, симметричной, относительно двух взаимно перпендикулярных осей, как в павловопосадских шалях, где художник рисует только $\frac{1}{4}$ рисунка. Композиция платка может быть свободно размещенной на ткани, согласно авторскому замыслу. Присутствие в такой композиции каймы узорной, гладкой, даже просто линии, делает композицию более статичной, уравновешенной.

Композиция шарфа зависит от его назначения. Если шарф не играет самостоятельной роли и призван только подчеркнуть фасон или колорит одежды, он может не иметь собственной композиции. Когда шарф (палантин) играет в костюме ведущую роль, композиция имеет большое значение. Когда расписывается небольшого размера, целесообразно сделать композицию ассиметричной, сконцентрировав основное внимание на концах шарфа, что сделает композицию более острой, эффектной.

При росписи палантина внимание следует уделить средней его части, так как эта часть изделия будет привлекать к себе наибольшее внимание. На концах шарфа не должно ощущаться перегруженности мотивами. Достаточно легкого отклика на основную тему изделия.

Создавая рисунок купона ткани для одежды или интерьера, необходимо следить за тем, чтобы рисунок соответствовал назначению ткани. Создавая ткань для одежды, необходимо продумать, где, на каком месте вашей фигуры будет сделан акцент, как будут расположены мотивы узора – подчеркнут ли они талию, плечи или равномерно распределятся по всей фигуре.

Компонуя узор в виде купона, нужно учитывать, что основная орнаментальная нагрузка будет расположена вдоль одного края ткани, плавно перетекая в фон. Рисунок можно компоновать на фигуре тремя способами: основная часть орнамента расположена по низу изделия, основная часть орнамента расположена по верху изделия и в третьем случае по боку.

Расписывая ткань для интерьера, нужно учитывать общие закономерности – при низких потолках стараться придать росписи направление, близкое к вертикальному, при высоких – к горизонтальному. Успешно создать композицию орнаментального рисунка возможно, только исходя из общего решения ансамбля интерьера, как цветового, так и пластического и учитывая функциональное назначение текстильного изделия.

Техника узелкового батика.

Практическое задание: изготовление набора салфеток или декоративного платочка. Для выполнения этого задания невыношенные участки постельного белья (наволочки, простыни). Ткань разрезать на квадраты (обработать края, выдернув несколько ниточек). Сложить салфетки по различным схемам, перевязать жгутом, узлом, прометать иголкой и окрасить. Единый цвет объединит их в комплект.

Декоративный платочек: ткань, шелк или туаль. Хлопчатобумажные и шелковые лоскуты, окрашенные в одном красителе, выглядят по-разному. Блестящая поверхность шелка делает цвет богаче, играя. Ткань может быть цветной. В этом случае ее цвет будет играть роль самого светлого красителя. Оставить припуски на подгиб края по 1 см (можно обшить кружевом). Если ткань новая, ее надо выстирать и прогладить. Сделать обвязки и окрасить в светлом

красителе, высушив, свернуть жгутом и окрасить в более темном красителе. Чем больше будет сделано перевязок в каждый этап крашения, тем тоньше и сложнее будет узор.

Техника холодного батика.

Практическое задание № 1. Создание открыток в технике холодного батика.

Создать композицию и выполнить в материале. Обязательное наличие контура придает этой технике дополнительную декоративность и графичность. Линии контура, ограничивающие часть рисунка, замыкают его. Замкнутость контура является обязательным условием. Натянуть ткань на раму (пяльцы), стараясь, чтобы линии сетки не перекошились. Рисунок нужно перевести на ткань. Резерв, которым будут пользоваться, опробовать на не рабочих полях ткани. Провести линии с различной скоростью, слегка касаясь поверхности ткани рабочим концом трубочки. Начинать линию надо на листе бумаги или на клеенке и затем плавно переходить на ткань. Тогда начало линии будет четким и аккуратным. Закончить линию, просто повернув трубочку рабочим концом вверх. Определить при какой скорости резерв оптимально ложится на ткань: проникает насквозь и не растекается. Линии надо проводить ровно и твердо. Нельзя размазывать резерв. Чтобы проверить замкнутость контура, подсветить ткань снизу лампой: еще влажный резерв выделится светлыми полосами. Перевернуть раму и проверить, пропитал ли резерв ткань насквозь. Если нет, обведите линии еще раз уже с обратной стороны. Кисть руки надо держать на весу и только при проведении длинных прямых линий опираться на мизинец. Закончив обведение рисунка и, проверив замкнутость линий, оставить ткань до полного высыхания. Трубочку промыть бензином (для зажигалок). Роспись начинать со светлых участков. В случае неудачи этот участок можно залить еще раз, сделав его чуть темнее. Аккуратно расписывать один фрагмент за другим, чтобы краситель не выходил за пределы контура. Чтобы придать работе большую живописность, не заливать фрагмент одним цветом, цвета прекрасно смешиваются на ткани, перетекая один в другой. Можно применять спирт. Высыхая, спирт дает плавный переход цвета от темного к светлому. Можно накладывать один краситель на другой.

Роспись для открытки не требует запарки. Снятую с рамы открытку (или несколько, если они закомпонованы на куске ткани) прогладить и оформить. Сделать соответствующее паспарту. Продумать товарный вид открытки, как конструктивную ее часть, так и декоративное оформление.

Практическое задание № 2. Роспись шелкового шарфа.

В зависимости от того, каким вы представляете будущее изделие, зависит выбор ткани с учетом ее свойств. Крепдешин будет ниспадать складками, и рисунок не очень заметен. Шифон более подвижен, туаль сохраняет форму изделия, можно использовать ткань с люрексом. Для росписи шарфа в восточном стиле можно использовать, например излюбленный китайский мотив – пионы. Нарисовать схему шарфа, расположив мотивы с соблюдением законов декоративной композиции (ассиметрия, симметрия, раппортная сетка). На листе бумаги нарисовать выбранный орнамент в натуральную величину. Перевести на ткань, обвести контур и начинать роспись. Резерв может быть бесцветным и может быть цветным за счет добавления в него масляной краски нужного цвета в зависимости от авторского замысла. Желательно применение дополнительных эффектов – применение кристаллов соли и мочевины. Высохшую роспись запарить и подшить.

Техника горячего батика.

Практическое задание.

В качестве упражнений для изучения техники горячего батика сделать несколько открыток по принципу открыток в технике холодного батика с применением эффекта кракле.

Роспись шарфа.

Расписывая шарфы в технике горячего батика, следует максимально подчеркнуть его специфику. Натянуть ткань на раму, перевести рисунок. Закрывать резервирующей массой (горячий воск, стеарин) нужные плоскости, сверяясь с эскизом. Для каждого цвета нужен отдельный тампон. Можно предварительно помять ткань, и тогда сетка трещин образуется одновременно с закрашиванием фона. Можно использовать прием – свободные брызги. Расплавленной восковой массой нанести брызги, стряхивая кисть под тканью. После покрытия красителем зарезервированные участки останутся белыми. Далее резервируем участки и окрашиваем их желтым красителем. После вторичного нанесения брызг ткань можно окрасить, например, в оранжевый цвет и вновь нанесенные брызги будут оставаться желтыми, на следующем этапе в красный и т.д., вплоть до черного цвета. В итоге получается полотно с белыми, желтыми, оранжевыми, красными и коричневыми участками рисунка различного размера на черном фоне. Можно совместить проведение линии с набрызгиванием, поработать сухой кистью, добиваясь эффекта сухой кисти. Расписывая ткани в такой импровизационной манере, нельзя забывать о композиции. Расписывать надо в соответствии с замыслом или свободно группируя пятна, или рассредоточивая их по краям ткани. По желанию можно вводить сетку кракле. Покрыв воском всю поверхность изделия, помять, а сверху залить красителем соответствующего цвета. Когда воск высохнет, снять резерв горячим утюгом, подкладывая сверху и снизу несколько слоев газет. Газеты впиваются воск. Процедуру проделывать, пока газеты не станут чистыми. Роспись шарфов не только поможет отработать приемы росписи, но и дополнит гардероб интересными и оригинальными изделиями.

Выполнение творческой работы.

Практическое задание.

Создание эскиза монокомпозиции на выбранную тему и выполнение ее в материале, в любой из изученных техник (холодный, горячий батик, свободная роспись, роспись по – сырому, узелковая техника, с применением дополнительных эффектов или смешанная, комбинированная техника). Это может быть и платок, и настенное панно, шторы, ткань для одежды.

Настенное панно.

Композиция здесь наиболее сложна, так как панно является центром интерьера. Расписывая панно в технике холодного батика, целесообразно сделать акцент на графической стороне росписи, что определено необходимостью использовать контур. Основой композиции для панно могут послужить зарисовки природных мотивов, натюрморты, пейзажи, а также зарисовки, например с картин художников Куприна, Дерена, Брака, Кандинского, Лентулова, Климта. Выбор мотива композиции и ее колористического решения, должен соответствовать стилю интерьера. В качестве дополнительных эффектов можно использовать штампы, имитирующие технику набойки. Простейшие штампы можно изготовить из овощей и фруктов не скрывая, а подчеркивая их структуру (это яблоки, лимоны, чеснок, цветная капуста, срез картофеля). Можно применять фрагменты кружева, наклеенные на деревянные брусочки. Тонкие, изящные узоры можно сформировать из веревки или шнура.

Роспись штор.

Шторы и скатерть на столе являются композиционным акцентом в оформлении кухни и должны быть выдержаны в едином стиле и колорите. Очень нарядно будут выглядеть шторы, в том числе и маленькие (закрывающие половину окна) с изображением различных фруктов, натюрмортов.

Большими возможностями в создании интересного эффекта в росписи обладает аэрограф. При работе этим прибором на поверхности ткани получаются мягкие, словно тающие в тумане, силуэтные изображения. Один из основных приемов работы – распыление краски под

углом. Это позволяет создавать плавные светотеневые переходы. Направляя струю краски на трафарет под разными углами можно смоделировать форму мотива.

При выполнении творческой работы студенты должны добиться наибольшей художественной выразительности в использовании применяемых техник.

Рекомендуемая литература для выполнения практических заданий.

- 1 В.А. Козлов «Основы художественного оформления текстильных изделий». М. Легкая и пищевая промышленность 1981 г.
- 2 Л.В. Фокина «Орнамент». Учебное пособие для Вузов Ростов на Дону «Феникс» 2005г.
- 3 Г.М. Ложвиненко «Декоративная композиция» М. «Владос» 2005 г. учебное пособие для Вузов.
- 4 М.А. Синеглазова «Распишем ткань сами» М. Профиздат 1998 г. Ремесло и рукоделие.
- 5 «Искусство батика» - энциклопедия художника. Учебное пособие для Вузов. М. «Внешсигма» 2000 г.
- 6 Е.А. Зайцев «Наука о цвете и живопись». М. 1986 г.

5 Контроль знаний студентов.

Текущий контроль знаний.

Перечень вопросов и заданий, определяющий уровень освоения студентами учебной дисциплины «Батик».

- 1 Что такое «батик»? Какие виды ручной росписи тканей вы знаете?
- 2 В чем различие техник узелкового батика, холодного, горячего, свободная роспись, роспись по – сырому, сухой кистью.
- 3 Что такое «складной» батик, «шитый» батик, узор «Солнышко», жгутирование ткани?
- 4 Рецептúra резервирующей массы в холодном батике.
- 5 Роль контура в технике холодного батика.
- 6 Рецептúra резервирующей массы в горячем батике.
- 7 Принцип наложения красителей в технике горячего батика.
- 8 Виды красителей, их состав и взаимодействие с различными видами тканей.
- 9 Как происходит натяжение ткани на рабочую раму.
- 10 Что такое эффект «кракле»? Как он образовывается и его роль в изделии.
- 11 Каким образом осуществляется перевод рисунка с эскиза на ткань?
- 12 Какие дополнительные эффекты применяются в ручной росписи.
- 13 Роль мочевины, поваренной соли, спирта в создании дополнительных эффектов.
- 14 Что такое «солевая» техника?
- 15 Что такое «грунтовка» и с какой целью она проводится?
- 16 Принцип работы «водяной бани».
- 17 Что такое запаривание и как происходит обработка изделия после снятия его с рамы?
- 18 Типичные ошибки и способы их устранения.
- 19 Что такое «штамп» и как происходит оформление ткани с его помощью.
- 20 Роспись ткани с помощью аэрографа.
- 21 Принцип работы над эскизом (композиции платка). В чем его особенности?
- 22 Композиция шарфа, палантина. В чем выражаются композиционные особенности в расположении изобразительных мотивов?
- 23 Что такое «купон» и как создается рисунок? Схема расположения орнаментальных мотивов.
- 24 Композиционные схемы, используемые в создании поздравительных открыток.
- 25 Настенные панно для интерьера. Что служит основой изобразительного мотива? Принцип его переработки.

- 26 Что такое смешанная техника, комбинированная, применяемая в ручной росписи?
- 27 Роль цвета в создании творческих композиций: цветовой круг; ароматические и хроматические цвета; основные цвета и их производные; тепло – холодность цвета; тяжелые, легкие цвета; звонкие, глухие цвета; цветовой тон; 4 группы родственных цветов; 4 группы родственно – контрастных цветов; группа контрастных или взаимодополнительных цветов. Их взаимодействие друг с другом в создании композиционной темы произведения
- 28 Основные законы формообразования в декоративной композиции:
- композиционная доминанта;
 - композиционная пауза;
 - трехкомпонентность;
 - соподчиненность;
 - закон контраста;
 - композиционный контрапункт;
 - принцип золотого сечения;
 - соразмерность;
 - пропорциональность;
 - ритм, ритмико – пластический строй;
 - композиционные связи.
- 29 Что такое стилизация, каким образом она происходит?
- 30 Принцип работы с натурными зарисовками для перевода их в изобразительный мотив декоративной композиции.
- 31 В чем различие станковой композиции от декоративной? Какова роль плоскости и ее членение в декоративной композиции?

Практические задания.

- 1 Создание комплекта салфеток или серии декоративных платочков в технике узелкового батика.
- 2 Создание серии тематических открыток в технике холодного батика.
- 3 Роспись шарфа по растительным мотивам в технике холодного батика.
- 4 Создание серии тематических открыток в технике горячего батика.
- 5 Роспись шарфа или палантина в технике горячего батика.
- 6 Создание образов в технике свободной росписи, роспись по – сырому, сухая кисть.
- 7 Выполнение натуральных зарисовок с растений, цветов, натюрмортов, пейзажей, архитектурных зданий и дальнейшая их стилизация и создание творческих композиций, которые будут выполняться в технике ручной росписи.
- 8 Выполнение творческой работы на основании созданных эскизов (платок, панно, занавес, шторы) с учетом предполагаемого интерьера или ансамбля одежды. Роспись выполняется в любой из изученных техник, возможен комбинированный подход к росписи с применением дополнительных эффектов (соль, мочевины, грунтовка, загустка, цветные пасты, штампы, кракелюры, сухая кисть, спирт, различные резервирующие массы, аэрограф, жгутирование, обвязки и так далее).

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине «Батик».

Конечной формой оценки знаний студентов является зачет с оценкой. К зачету студенты должны представить курсовую работу, в законченном виде, выполненную в соответствии с учебно-тематическим планом и выставить ее на просмотре вместе с другими изучаемыми спец. дисциплинами (рисунок, живопись, композиция). Работа должна быть выполнена в соответствии с целями и задачами, поставленными преподавателем решена с учетом предъявляемых требований в процессе создания работы. Кроме того, на просмотр должны

быть представлены: эскиз, выполняемой в материале композиции, образцы тканей, сделанных в различных техниках холодного, горячего, узелкового батика и др., имеющие вид законченного штучного изделия, (набор салфеток, серию открыток, шарф или палантин, декоративный платочек).

По представленным на просмотре работам, можно судить об уровне овладения студентами знаний и навыков в области художественной росписи тканей. А также об индивидуальных особенностях студентов, их творческой одаренности, степени добросовестного отношения к выполняемой работе, фантазии, умении доводить работу до необходимой стадии завершенности.

Критерием оценки работ студентов являются следующие требования:

- знания и умение пользоваться правилами построения декоративной композиции при создании эскиза;
- принципы формообразования в декоративной композиции;
- стилизация и трансформация форм окружающего мира в изобразительный мотив для создания художественного образа;
- построение профессионально грамотно композиционных схем каждого изделия (платок, панно, шарф, салфетки, открытки);
- технологически грамотное владение техникой (холодного, горячего, узелкового батика; техникой свободной росписи, роспись по – сырому, сухой кистью), умение применять штампы и использовать все виды дополнительных эффектов для большей художественной выразительности изделия.
- знание технологии производства художественной росписи тканей, взаимосвязь красителей с различными видами тканей (х/б, шелк, туаль).
- умение устранять возможные дефекты и превращать их из «дефектов в эффекты».

С учетом всех перечисленных требований оценивается и рассматривается каждая работа; выявляются безусловные достоинства и недостатки, выясняется характер ошибок, их количество, степень аккуратности выполнения работ, добросовестного отношения к заданию и умению студентов работать с подготовительным и методическим материалом.

В итоге на просмотре коллегиально выставляется оценка по 5 бальной системе по каждой работе и складывается общий суммарный балл из общего количества баллов.

Лучшие работы оцениваются «похвалой кафедры» и забираются в методический фонд кафедры.

6 Наглядный материал.

Альбомы, репродукции, видеофильмы, слайды, работы из методического фонда на кафедре ПД.

7 Словарь основных терминов и понятий.

Батик – способ украшения ткани с помощью расплавленного воска. Родиной считается Индонезия. В настоящее время, словом батик обозначают практически все виды ручной росписи ткани.

Бандан – название техники крашения ткани.

Кракле – сетка трещин, возникающая на ткани при работе в технике горячего батика. Используется как дополнительный эффект.

Кубовая набойка – получила название от куба – чана с красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом (печать) узором.

Роспись по – сырому – роспись по влажной ткани, бумаге, что придает работе акварельность, мягкость цветовых переходов, смешивать цвета непосредственно на ткани.

Узелковый батик – бандан, способ окрашивания ткани с помощью узлов и жгутов, создающих узор.

Солевая техника – один из способов создания дополнительного эффекта в росписи ткани.

Шитый батик – условное название разновидности узелкового батика. Ткань собирается на нитку, как при наметывании по линии узора и сильно стягивается. Опускается в краситель, и после крашения получается узор.

Купон – своеобразное расположение орнамента на ткани, в основном вдоль одного края полотна, с постепенным переходом в фон.

Мотив – основной элемент построения орнамента или декоративной композиции.

Грунтовка – покрытие ткани специальным раствором для меньшего впитывания красителя. Применяется при свободной росписи.

Набойка – способ украшения ткани. Название получила от процесса работы, когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя в ткань.

Ахроматические цвета – ряд светлотного диапазона, от белого к черному, состоящий из 9 светлот. Каждый светлотный тон настолько темнее предыдущего, насколько светлее последующего.

Контрастные цвета – цвета, расположенные на противоположных концах диаметров цветового круга.

Раппорт – минимальная площадь повторяющегося рисунка. В него входят сам мотив и расстояние до другого мотива. Повторение раппорта повторяет раппортную сетку.

Родственные цвета – цвета, расположенные в одной четверти цветового круга.

Родственно – контрастные цвета – цвета, расположенные в половине цветового круга.

Эскиз – предварительный рисунок композиции, в котором выверены и согласованы все детали. В окончательном виде используется для увеличения в натуральную величину.

Аэрограф – прибор для равномерного разбрызгивания краски. Может быть заменен пульверизатором или автомобильными аэрозолями.

Багет – рейка со сложным профилем для изготовления рам для оформления произведения искусства.

Воронка – металлическая воронка на теплоизолирующей ручке с узким отверстием внизу корпуса. Применяется в горячем батике, как аналог древнего прибора «чактинг».

Воск, восковая масса – специальный резервирующий состав для горячего батика, в который пчелиный или искусственный воск входит в качестве одного из компонентов.

Водяная баня – устройство из двух подходящих по размеру емкостей, где в большую наливается вода, а во вставляемую в нее меньшую, кладется нужное вещество (воск или стеарин).

Запаривание – процесс закрепления красителей на ткани с помощью пара.

Зарисовка – стилизованное изображение природной или иной формы в целях дальнейшего использования в создании композиции.

Огурыцы – пришедший из Индии и обрусевший мотив. Часто встречается в шальях и в тканях традиционного направления.

Палантин – широкий шарф, накидка из ткани и меха.

Панно – декоративная композиция, часто заключенная в раму. Служит эмоциональным и композиционным центром интерьера.

Мочевина – химическое вещество, удобрение. В росписи ткани используется для создания специального эффекта.

Обвязки – (перевязки) веревки или шнура. С помощью которых, в узелковом батике создается узор путем перетягивания и обвязывания некоторых участков из ткани.

Обновление ткани – сокрытие различных дефектов с помощью аппликации, росписи отдельных участков, узелкового крашения.

Подрамник – рама под холст или ткань.

Подсветка – прием, позволяющий проверить замкнутость контура в холодном батике, а также способ перевода рисунка на ткань.

Присыпка сухими красителями – один из дополнительных эффектов в росписи ткани.

Промывка участка росписи – удаление красителя с неправильно расписанного участка ткани с помощью большого количества воды или с использованием спирта.

Пяльцы – круглая рамка для вышивания, состоящая из двух частей. В росписи используется для небольших работ круглой формы. Ткань расписывают на пяльцах, тонируют наружную часть пялец, и готовое панно вешают на стену.

Резерв – краткое название для резервирующей массы в холодном батике.

Ситец – хлопчатобумажная ткань, пришедшая из Индии.

Сухая кисть – один из приемов работы щетинной кистью, на которую набирается меньшее количество краски или восковой смеси, что позволяет каждой ворсинке провести свою собственную линию, отдельно от других.

Трубочки – стеклянные трубочки с загнутыми концами и резервуаром в нижней трети. Инструмент для нанесения резерва при росписи в технике холодного батика.

Тампон – изготовленный из ваты или поролона инструмент для росписи больших плоскостей фона; ватно-марлевый тампон для переноса рисунка на ткань способом припороха.

Туаль – сильно блестящий натуральный шелк, чаще используемый для росписи шарфов.

Флейтц – широкая плоская щетинная кисть. Используется как в художественных, так и в малярных работах.

8 Рекомендуемая литература.

Основная литература:

- 1 В.А. Козлов «Основы художественного оформления текстильных изделий». М. «Легкая и пищевая промышленность» 1981 г.
- 2 Л.В. Фокина «Орнамент» учебное пособие для Вузов. Ростов на Дону «Феникс» 2005 г.
- 3 Г.М. Логвиненко «Декоративная композиция» М. «Владос» 2005 г. учебное пособие для Вузов.

Дополнительная литература.

- 1 М.А. Синеглазова «Распишем ткань сами». Ремесло и рукоделие. М. «Профиздат» 1998.
- 2 «Искусство батика» - энциклопедия художника учебное пособие для Вузов. «Внешсигма» 2000 г.
- 3 Е.А. Зайцев «Наука о цвете и живопись» М. 1986 г.