

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.03.01 Педагогическое образование

код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Триптих в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Студент

А.А. Шаклеина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Г.М. Землякова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, доцент, к.п.н. Н.В. Виноградова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« _____ » _____ 2019 г.

Тольятти 2019

АННОТАЦИЯ

к бакалаврской работе на тему:

Триптих в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Выполнена студенткой

Тольяттинского государственного университета института изобразительного
и декоративно-прикладного искусства

кафедры «Живопись и художественное образование»

Шаклеиной Аллой Александровной

Данная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

В введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, а также указываются объект и предмет исследования.

В первой главе освещается история возникновения батика в разных странах, ее развитие, область применения на протяжении истории, в прошлом и в современной жизни. Рассмотрены виды художественной росписи ткани, классификация, назначение художественных произведений, таких как панно, картина, триптих. Во второй главе описаны технологии изготовления батика с помощью современных материалов. Представлена методика обучения искусству батика школьников 6 -7 класса на примере создания декоративного панно в условиях дополнительного образования.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы окончательные выводы по изучаемой теме.

В приложении приведены примеры развития искусства батика в странах Востока и Европы, поисковые эскизы автора по изучаемой теме, фотоматериалы, фотоотчет технологии изготовления батика – от эскизов до воплощения.

Оглавление

Введение	4
ГЛАВА I. ИСКУССТВО «БАТИК» В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ	7
1.1. История и развитие искусства батика в странах Востока и Европы	7
1.2. Виды художественной росписи ткани	14
1.3. Классификация и назначение художественных настенных произведений	20
Выводы по I главе	24
ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВА «БАТИК»	26
2.1. Современные технологии изготовления панно в технике «батик»	26
2.2. Методика обучения искусству росписи «батик» школьников 6-7 класса на примере создания декоративного панно в условиях дополнительного образования.....	34
2.3. Выбор темы творческой работы и разработка эскизов. Этапы выполнения триптиха «Как прекрасен этот мир» (батик)	39
Выводы по II главе	42
Заключение	46
Список используемой литературы	48
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

Введение

Хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету,
мы должны иметь его в себе, иначе нам не найти его.

Ральф Уолдо Эмерсон

Если говорить об актуальности искусства росписи ткани, то нельзя не отметить то, что оно является самым древним и в то же время самым современным, традиционным, архаичным и передовым. Разнообразные классические и новаторские техники открывают перед художником всю широту и весь спектр возможностей, в изготовлении и применении батика в современном искусстве, интерьере или в модельной индустрии. Занятия батиком требуют наличие неординарного художественного мышления, умения разбираться в цветовых сочетаниях, наличие художественного вкуса, воображения, тонкого восприятия окружающего мира и безудержной фантазии.

Тема работы не случайно звучит «Как прекрасен этот мир», если вспомнить высказывание Константина Паустовского «При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слёз, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им. Воображение уводит человека за пределы повседневности, погружая в мир прекрасного и порой недоступного...»

Это литературный эпизод можно отнести и к искусству росписи ткани, так как в декоративном искусстве, которое тесно переплетается с повседневной жизнью для создания общей стилистической панорамы оформления интерьера батик, играет определённую эстетическую роль, придавая помещению уют и тепло, выигрывая сочетаясь с тканевыми составляющими мебели или портьерами.

В настоящее время, как и во времена расцвета Индонезии батик, не только не утрачивает своей значимости, но и в какой-то мере главенствует в

некоторых модулях дизайнерских решений. У этого искусства нет ограничений в решении цветовых вариаций, которые помогают акцентировать колористические пятна под конкретный интерьер, а всевозможные техники и приёмы позволяют добиться невероятных и неординарных результатов. Тканевая составляющая придаёт картинам лёгкость и воздушность, не утяжеляя интерьер, позволяя воплотить всевозможные творческие идеи, а контраст с тяжеловесными мебельными конструкциями позволит придать обстановке мягкость и комфорт.

Актуальность оформления интерьеров идёт в ногу со временем, модульные картины и триптихи в тренде современных тенденций – выигрышно украсят интерьер, объединив одну тему в три геометрические формы. Решение выполнить декоративное панно, состоящее из трёх частей (триптих), выполненное в стиле батик, принято, исходя из предпочтений автора творческой работы. Такое произведение легко и гармонично может вписаться в интерьер детского сада, квартиры, дома, любого художественного или музыкального учебного заведения, привнося в интерьер свой неповторимый колорит тепла и радости.

Актуальность выбранной темы заключается в изучении истории росписи ткани как самобытного прикладного искусства, имеющего право на самостоятельный и полноценный технологический блок для оформления различных интерьеров как единичными картинами, коллекцией или панно в технике батик.

Цель данной работы – создание триптиха в стиле батик «Как прекрасен этот мир».

Задачи:

- изучить виды художественной росписи по ткани;
- углубить знания о технологических особенностях и приемах ручной росписи тканей;
- углубить свои знания об исторических фактах возникновения и развития искусства батик в странах Востока и Европы;

- ознакомиться с современными технологиями и применением материалов для изготовления батика;
- изучить художественную роспись ткани «батик», как одну из мировых тенденций в развитии современного прикладного искусства;
- создать авторское панно – триптих на тему «Как прекрасен этот мир»;
- создать композицию и выполнить эскизы по теме;
- определить цветовое сочетание композиций;
- воплотить эскизы в цветовой гамме в полную величину;
- привести пример работы по изучению техники «Батик» с детьми школьного возраста в условиях дополнительного образования.

Объектом исследования является история возникновения искусства батик, видов росписи по шелку, технологии изготовления, назначения художественных настенных произведений и исторических и современных технологий изготовления панно в технике батик;

Предмет исследования – художественная роспись, эстетическая и воспитательная ценность искусства росписи ткани и применение данной технологии в работе со школьниками в системе дополнительного образования.

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы, собранные в процессе написания могут использоваться для изучения теории, создания методических рекомендаций, так и практических разработках в процессе изучения обучающимися технологии изготовления работ, картин, панно, триптихов или оформления ручной росписью одежды на уроках декоративно-прикладного творчества, композиции, истории искусств. Творческая часть диплома (триптих) может служить оформлением интерьера или наглядным пособием.

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.

ГЛАВА I. ИСКУССТВО «БАТИК» В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

1.1. История и развитие искусства батика в странах Востока и Европы

Искусство – это понятие ёмкое, многогранное, включающее в себя процессы реализации творческого начала, постоянно меняющегося мировоззрения, развития личности в процессе творческого роста как для художника, так и для зрителя. Изобразительная деятельность существует с древних времён.

И кто бы мог поспорить, что материальное воплощение задуманного, продукт, который производит художник, уже начинает жить с только, что зародившейся идеи. Осмысленная художественная деятельность, это форма воплощения мастерства, накопленного в процессе познания окружающего мира, в совокупности со знаниями на основе опыта, восприятия и своего индивидуального видения.

Если рассматривать вид искусства «батик», то можно проследить и убедиться, что этот вид реализации творческих идей и конечно практичной составляющей берёт своё начало с глубокой древности, пожалуй, со времён Плиния. В «Естественной истории», написанной Плинием уже тогда, есть упоминания об украшении тканей посредством красящих веществ и разработке технологических процессов, способствующих воспроизводить и проецировать рисунков или скорее всего цветовых пятен на тканях.

История возникновения батика длинна и интересна. Его можно назвать как древним, так и молодым искусством. Натуральные шелка, украшенные рисунками, которые являются эксклюзивными и неповторимыми славились во все времена, не зависимо от стиля и страны, где их производили. Применение батика обширно, как в одежде (костюмы, туники, палантины и шарфы, галстуки и кимоно, шляпы и платья), так и настенные интерьерные панно, портьеры, обивка мебели, ширмы и абажуры. Картины придают

интерьеру уют, а шёлк, на котором выполнены работы, неповторимость и особое тепло. Исследования не дают чёткой формулировки этого понятия «батик».

Старинная легенда повествует: в незапамятные времена, на олимп горы Гала-Ала, расположенной на острове Ява, явился бог Гуру и узнал, что на землю опустился сумрак и темнота, что ее жители живут в чёрно-белых красках. И решил Гуру привнести радость в жизнь землян. Загудели молнии и громы, растопили воск, растелились ткани по всем полям и залил Гуру эти ткани воском, рисуя причудливые узоры. А небеса брызнули на них голубыми дождями, травы расщедрились зеленью, цветы закружились в хороводах разноцветьем и получилась ткань небывалой красоты. Увидели люди красивые рисунки, радуго над домами и дворцами, цветущие деревья, реки, диковинных птиц и животных и решили научиться сами великому искусству – росписи тканей. А когда в другой раз спустился с небес бог Гуру, то увидел не хмурюю землю, а разноцветные города и страны, по которым распространилось искусство и мастерство под названием – батик, процветающее и по сей день и радующее людей, делая их жизнь ярче и добрее.

На острове Ява, где батик завоевал особую популярность и любовь, говорят «амбатик» - которое можно перевести как «гравировка», «рисунки». Мастера, достигшие наивысших высот в этом ремесле, почитались с особым поклонением и трепетом, а одежду с ручной росписью удаивались носить только аристократы. Русский учёный и историк И. Камадзе, долгое время проживший на Яве и изучавший историю и искусство этого острова, писал: «Батик являлся сакральным проводником в мир богов и символов, ритуальным традиционным искусством, воплощением волшебной силы и значимым древним оружием индонезийской культуры». Занимались им только женщины и эти традиции бережно передавались из семьи в семью. Красно-коричневая гамма цветов, философско-мифические сюжеты, описанные в дошедших до нас рукописях, инструменты и, в частности,

яванский прибор «тьянтинг» – небольшой сосуд из чистой меди, для наполнения воском и для разогрева на огне при застывании, с тонкой изогнутой трубочкой, позволяющей наносить самые изысканные и утончённые элементы узора – это характерные особенности в исполнении индонезийского батика.

Батик - особая техника ручной росписи ткани, это составляющая национальной культуры, воплощение самых смелых идей и являющийся несомненно культурным наследием достоянием.

В некоторых источниках слово «batik» переводится как «капля воска», в других как «капля на ткани». Воск является необходимой составляющей при окрашивании шелка, хлопка или шерсти, чтобы предотвратить смешивание красителей и обозначить границы рисунка. Резервирующие составы, состоящие из пчелиного воска или различных смол, были известны уже в Древнем Риме и применялись для сохранения отдельных участков на тканях от воздействия красок. Таким образом можно было опустить ткань в красящее вещество, не боясь окрашивания светлых участков рисунка, которые оставались белыми после удаления резерва.

Образно говоря, батик - это разнообразные способы и техники ручной росписи ткани.

Изучая историю батика, мы можем отметить, что этот способ росписи тканей применяли на Руси, в Армении, в Азербайджане. А в Индонезии и по сей день он остаётся традиционным и неизменным. Если открыть китайские старинные манускрипты VIII века, то можно прочесть о начале возрождения этого старинного искусства и почерпнуть поистине бесценные секреты мастерства, повествующие нам о нанесении рисунка на ткань с применением воска. В любой самобытной стране, с ее историей и культурой, невозможно не соприкоснуться с искусством росписи тканей.

В Японии наряду с традиционными кимоно, была распространена роспись на ширмах. Эти изделия относятся к периоду Нара (646-794). Историки предполагают, что делали это китайские эмигранты, которым не

было равных в этом искусстве, поскольку пальма первенства в изготовлении красителей и производстве шёлка отдана Китаю, о чем свидетельствуют старинные китайские манускрипты, датированные 2000 г. до н. э.

Сейчас практически нет ни одного уголка, ни одной страны где бы не пропагандировалось это искусство и по-прежнему натуральные китайские шелка ценятся на вес золота. Их можно купить в Японии, Центральной Азии, Италии, Франции, Индии и Персии. О китайском шёлке с уверенностью можно сказать, что это достижение всего человечества, в котором и по сей день китайцам нет равных, чем они по праву гордятся.

Искусством набивных тканей, которые создаются особым способом при помощи трафарета и прессованной бумаги, клея, состоящего из бобовой муки, можно овладеть в любой точке страны, Шанхае, Сучжоу, Чжецзян. При высыхании с узора счищается клейстер и остается белый рисунок, для раскрашивания яркой краской. Второй способ с нанесением горячего воска с золой, по которому всевозможными пластинками и металлическими палочками или проволокой выцарапывают узоры. Для каждой провинции характерен свой рисунок и мотив. Мастера по тканям создают произведения в совместном тандеме с мастерами по дереву, меди и другими промыслами. Китайские самобытные мастера, обладающие тонким художественным вкусом, восхищают своим искусством и сегодня.

Китай подарил миру шёлк, а Индия – рецепты изготовления красок, в технике «лацзе», в переводе означающей «узоры воском». В Индии использовались только натуральные красители, это гораздо позже в Европе в 1898 году придумали искусственные анилиновые красители, а в 1870-синтетический краситель синего цвета - индиго.

Говоря о Японии, нельзя не заострить внимание на традиционных кимоно, которые расписывались в исключительно японских мотивах, а отдельные сюжеты росписи считались настоящими произведениями искусства. Помпезно украшенная одежда говорила о социальном статусе и принадлежности её обладателя к знатному роду. Художники создавали свой

стиль, придумывали особые технологии. Работы знаменитого мастера того времени Миязаки (XIX в.) можно было отличить по великолепным рисункам, с использованием трафаретов, а красители с защитным составом имеют большую популярность и сегодня.

Ходили легенды, что мастера не имели право повторять рисунок дважды и если такое повторялось, то они могли подвергнуться наказанию. В Японии популярным считаются ткани из бананового полотна с применением только растительных красителей, которые получают из цветов кустарника Хон, придают рисунку нежный, пастельный оттенок. Это целая индустрия, где применяются несколько видов окрашивания и росписи, известные ещё с VIII века, заимствованные у средневековых мастеров. Например, узелковая техника, которая позволяет добиться самых причудливых и удивительных узоров и пятен. На ткани завязывают множество узлов и изделие опускают в красители разного цвета поочередно, добиваясь неповторимых узоров и разводов, единственных в своём роде.

Если рассматривать Европу, то самое начало этого промысла относится к первой половине XIX века. Голландцы считаются первыми, кто запустили производство, а уже за то, что поставили его на поток можно благодарить немцев. В Голландия (город Лейдене) в 1835 году было создано и поставлено на поток производство батика. Фабрики такого же типа были открыты в Роттердаме, Аппелодорме, Хемунде и Хареме. Новые технологии разрабатывались ещё и затем, чтобы достигнуть наиболее высокой прибыли с самыми малыми затратами ресурсами. Из Индонезии приглашались мастера для того, чтобы они учили голландцев самобытным росписям, которые воспроизводились только на острове Ява. А индонезийцы, в свою очередь по образу и подобию создавали фабрики у себя на родине.

Самым популярным тогда считался приём нанесения воска с помощью деревянных печатей и штампов, ручной работы, это повышало производительность, и давало возможность производить самые тонкие, ажурные орнаменты и узоры. В 20-е годы экономика пошла на спад, фабрики

стали закрываться и производством батика занимались ремесленники и частные мастера. Вот тогда-то, можем смело сказать, что батик превратился в прикладное искусство.

Африканские ткани, как никакие другие, узнаваемы своими сюжетами. Богатый мир флоры и фауны, от реальных до загадочных животных и экзотических растений можно проследить в выборе сюжетной линии для росписи тканей. Как, словом присутствие в декоре одежды растительных рисунков и орнаментов можно найти в истории любой мировой культуры. Африканские батик, найденные с древних времён, были раскрашены тотемными иероглифами и ритуальными письменами, и знаками.

Это изображение драконов в Китае, сакуры в Японии, домашних животных, священных коров в Индии и конечно великолепные образы парящих птиц, удивительных бабочек, национальных орнаментов и узоров.

В нанесении и использовании ритуальных символов не все разрешалось к воплощению и эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке. Например, изображение птицы с раскрытым веерным хвостом являлось символом военного меча, полоса, закрученная в спираль - символом огня, а летящая молния считалась воплощением защиты от тёмных сил.

В России батик появился только в XX веке, его развитие сдерживалось «железным занавесом». Новые технологии позволили изобрести резервирующий состав (резерв), не требующий нагревания (холодный батик). Во времена новой экономической политики вошла в моду одежда с ассиметричными рисунками и артели, занимающиеся этим ремеслом, значительно возросли по своей востребованности.

На Руси в основном украшение ткани применялось в повседневной и праздничной одежде крестьян. В исторических и этнографических музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Суздали, Иваново, можно ознакомиться с уникальными образцами этого самобытного народного искусства XVII-XIX в.в., представленного тканями и резными досками, с

которых печатались рисунки. Использовали способ нанесения рисунка, известный тоже с древних времён, это «набивание» или проще говоря оттиск или «набойка», отпечаток вырезанной фигурки на доске, смоченной в красителе. Сейчас применяются сетчатые шаблоны. Этот вид нанесения так и назывался «набойка» и для получения чёткого отпечатка рисунка или узора надо было применить деревянный молот. Заслуги в продвижении и пропаганды искусства батика в России мы можем приписать заслуженному художнику России Ирине Трофимовой.

В 30-е годы занятие ручной росписью вышло на поддержку со стороны правительства, стали издаваться учебные пособия и рекомендации, открываются артели и фабрики под названием «Всекохудожник». Появилось объединение и товарищества художников-батицистов из Москвы и Ленинграда, но в режиме низкой экономики и отсутствия потребности развития высокохудожественных тенденций и пропаганде индивидуальных творений, батик как искусство стал сходить на нет.

В 1950 годы правительство вынесло Постановление «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и лёгкой промышленности». Искусство начало возрождаться, ткани стали расписывать и украшать художественной отделкой. Пропагандировались лозунги: «Каждой красивой женщине - по красивому платку». «Оденем советскую женщину в самые лучшие модели».

На базе НИИХП была открыта мастерская, а при текстильных заводах и фабриках школы где учились подмастерья секретам росписи. Знаменитых мастеров, таких как Темерина С., Алексахина Т., Малиновская К. Марголина С. и др., можно с уверенностью назвать первооткрывателями, внедрявшими в производство изделия не серийной, а индивидуальной работы. Первыми такими изделиями были шали, палантины, платки, воротники для одежды и только позже стали появляться панно, выполненные в стиле батика. Картинами на постреволюционную тему «Весна», «Май», Труд» оформляли интерьеры столовых, клубов, где демонстрировались кинофильмы и

театральных постановок. Потребность в росписях вымпелов, флагов, лозунгов для агитбригад в ритмах революционного конструктивизма, породила рисунки с советской символикой, которые являлись ярким примером того времени и были заложниками политической ситуации.

В 1970-е годы в технологических институтах и училищах им. Строганова С.Г. и им. Мухиной В.И. было введено изучение росписи по текстилю. Благодаря этому, у нас в стране появились мастера, которые по праву могли называться дипломированными художниками и с гордостью представлять Россию на различных международных выставках.

1.2. Виды художественной росписи ткани

Если говорить о видах ручной росписи, а их немало, то можно по праву сказать, что в век современных технологий, которые развиваются со скоростью света, нам предоставляется широкая возможность выбора. Различные приёмы, неограниченные способы доступны мастерам «хенд мейд». Есть выбор каким из видов росписи заняться – прибегнуть к секретам мастеров прошлых веков или изучить всевозможные техники сегодняшних художников. Можно взять за основу региональный компонент или погрузится в тайны первоисточников, самобытного искусства Востока или европейских технологий. Рассматривая основные виды батика отмечают «холодный батик», «горячий батик», «узелковый батик» и батик в стиле «свободная роспись».

Пожалуй, самым распространённым и привычным является **«холодный батик»**. Его характерная особенность заключена в применении резервирующего состава, которым рисуют непрерывную или замкнутую обводку, защищающую раскрашиваемые участки от смешивания друг с другом, которая выигрышно обозначает рисунок и придаёт своеобразный вид композиции. Холодный батик достаточно прост в исполнении, его легко

можно сделать в домашних условиях, на примере его исполнения обучают студентов. Одним из условий является чёткое и аккуратное нанесение контурной линии, которая в законченном изделии будет своеобразно дополнять рисунок и участвовать в качестве его составляющей. Очень часто карандашный контур обводят резервом еще и с обратной стороны изделия, так как особенно плотные ткани требуют более сильной пропитки.

Более сложной, но не менее увлекательной является техника **«горячий батик»**. Его можно подразделить на несколько подвидов - **«простой батик»**, где заливка наносится в один приём, **«сложный батик»**, при котором краска наносится в несколько перекрытий и так называемая **«работа от пятна»**. Техника горячего батика позволяет добиться небывалых соединений краски по своим сочетаниям и гармоничной структуре красочного покрытия. С воском можно ставить различные эксперименты, добиваясь всевозможных эффектов и колористических решений.

В простом батике в одно перекрытие рисунок обводится по шаблону с применением кистей, валиков – каталок, горячего резервирующего состава. Каталки и ножи обтягивают тонкой тканью, преимущественно трикотажем. Непосредственно перед работой и в процессе её нужно следить, чтобы опущенные в горячий резерв инструменты не остывали, постоянно разогревая воск. Воронка должна прогреваться до полного разогрева металла. Тут есть отличия от холодного батика, так как краска наносится валиком или тампоном на восковый рисунок, перекрывая фон и только после удаления воска с деталей рисунка, которые остаются светлыми, раскрашиваются сами малые формы, предварительно обведя резервом их контуры. Если говорить о сложном батике в несколько перекрытий, то эта работа происходит в несколько этапов, дублирует те же подходы, применяемые в простом батике, но не более четырёх цветов. Работа идёт по принципу от светлых цветов к тёмным. (Приложение 1)

«Роспись от пятна» используют в основном если возникла идея сюжета с растительным орнаментом, краска наносится пятнами, не отступая

от эскиза, которые растекаются в свободных формах и уже после высыхания тонкими трубочками с резервом дорисовывается орнамент и далее таким же образом наносится следующий цвет с тщательным прописыванием рисунка. Нежелательно наносить более трёх цветов, так как в завершении работы будет труднее перекрыть фоновым цветом, а он обычно используется тёмного тона, растёкшиеся пятна, которые вышли за пределы рисунка. Надо учитывать полную просушку красящего состава и следить за тем, чтобы резерв хорошо застывал. Эта сложная техника, требующая большого профессионализма и опыта.

Понятие **«Свободная роспись»** говорит само за себя и не предполагает использование резерва. Творческие порывы художника не сдерживает точная привязка к рисунку и эскизу. Картина формируется в процессе нанесения всевозможных мазков, пятен, в свободной манере, где эффекты затекания одной краски в другую позиционируются, скорее, как достоинство нежели недостаток или дефект. Ткани используются различной плотности и фактуры, которую усиливают нанесением на ткань загустителей и грунтов. Этот вид батика предлагает мастеру уловить явившиеся нюансы, а из размывов и мазков домыслить, дорисовать рисунок индивидуального и неповторимого сюжета, что подчёркивает узнаваемость авторского почерка. (Приложение 2).

Разновидности свободной росписи - **«Свободная акварельная роспись»**, в которой применяют растворы соли или специальных акварельных грунтов, коими пропитывают ткань, дают высохнуть и только после этого наносят рисунок. Соль не даёт красителям растекаться и можно наносить свободные мазки, не боясь смешивания и руководствуясь законами письма акварелью - от светлых тонов к тёмным постепенно ведя рисунок от верха к нижнему краю изделия.

«Свободная роспись с использованием кристаллов соли» любимый приём как у детей, так и у взрослых. Ткань пропитывают выбранными красителями, на мокрый слой раскладывают соль, она отлично впитывает в

себя краску или мочевины, которая наоборот отбеливает красочный слой. Ждут высыхания и после очистки от соли получается рисунок либо точечного характера, либо полосатого графического, с неповторимой фактурой.

«**Сухая кисть**», это подвид свободной росписи, применяется на разных тканях и её иногда называют техникой для «гурманов». От художника требуется мастерское владение карандашом, надо уметь в совершенстве рисовать, знать законы академического рисунка, владеть кистями разного размера и классификации и обладать богатым опытом и практикой. Так, как по большей части построение рисунка производится сразу на ткани и не терпит исправлений и изменений. (Приложение 3).

«**Узелковый батик**» или «бандан», пришёл к нам из древнего Востока, но по сей день остаётся любимым видом творчества современных мастеров. Существуют несколько способов завязывания тугих узлов или сложения тканей, при котором прокрашиваются только свободные участки, не заложенные в складки или формы. Для неё допустимо окрашивание множественными цветами, что придаёт рисунку только неповторимый шарм и индивидуальность, рисунок формируется и зависит от способа завязывания узлов. В зависимости от этого после распрямления ткани можно получить и растительные, и геометрические узоры, либо круги, вертикальные или горизонтальные линии. А если завязать в материал маленькие предметы, например, ракушки, пуговицы или камушки, то полученный оттиск придаст рисунку особый шарм и индивидуальность. Это и по сей день любимый вид батика в Индии, изделия ручной работы с применением этой техникой экспортируются в разные страны и пользуются популярностью.

Надо упомянуть «**роспись ткани аэрографом**», это вид росписи ткани который даёт удивительный эффект и возможность наносить рисунок посредством распыления красочного вещества, который ложиться тонким слоем и позволяет делать переходы цветовых растяжек от тёмного к светлому и наоборот, то есть градиент. Тут можно применить силуэтные

изображения с использованием трафаретов, с помощью которых и посредством интенсивности красочного слоя, позволяют добиваться объёмного рисунка, с эффектом 3d или получить размытые, тающие, словно туманные с эффектом отдалённости, рисунки. (Приложение 4)

«Роспись по крахмаленной ткани» даёт интересный результат, с применением такой, казалось бы, на первый взгляд не совсем подходящей для ткани краски, как гуашь. Вообще гуашь, это незаслуженно забытая краска, считающаяся материалом для начинающих художников и детей. Но, надо сказать в её защиту, что гуашевые эффекты придают рисунку своеобразную матовость и бархатистость, что очень интересно смотрится на ткани. Сначала надо пропитать ткань крахмальным раствором, дать высохнуть и вести рисунок тонкими кистями от центра композиции к краям.

«Лессировка». Всем известны техники лессировки в акварельной и живописи маслом. Если применять эти приёмы в росписи по шёлку, то отличительной чертой можно назвать то, что смешивание красок происходит не на палитре, а на самой тканевой основе. Анилиновые красители, так как они наиболее прозрачны из всех красок, накладываются слой за слоем, изменяя красочный колер постепенно, доводя цвет до искомого. Для росписи в технике «лессировка» используются цвета светлых и прозрачных тонов, а фон, напротив, берут более насыщенного цвета и наносят в последнюю очередь.

«Роспись с использованием клея ПВА» - по сути, это своеобразный резервирующий состав, который готовится мастером на основе клея ПВА. В клей добавляют разноцветные порошковые колера, размешивают и обводят контуры картины. После высыхания заполняют пустые части рисунка цветом. Объёмная линия из цветного клеевого контура выигрышно смотрится как отдельный декор и придаёт рисунку особую индивидуальность.

Каждый приём и вид работы с тканями, будь то простое окрашивание или точное нанесение рисунка, это долгий рукодельный труд, дающий большое поле деятельности и приносящий свой неповторимый результат.

1.3. Классификация и назначение художественных настенных произведений

Что такое современный интерьер и можем ли мы его представить без декоративного оформления стен? Современные дизайнерские решения и проекты немислимы без художественных панно, триптихов и картин. И это понятно, порой такие интерьеры отличаются индивидуальностью и приравниваются к произведениям искусств. Это определяется гармоничным цветовым спектром, подобранным в едином художественном решении и выигрышно сочетающемся с освещением, мебелью и предметами декора. В приоритетном фокусе все же остаются картины, которые придают помещению неповторимый шарм, уникальную «идею» и свою индивидуальность, чётко сочетающуюся с общей идеей и сюжетной вариацией.

Картина, как произведение искусства, несёт большую смысловую нагрузку, несмотря даже порой на незамысловатый сюжет. Это живописное слово или идея, выраженная на полотне. Часто бывает, что небольшая по размеру картина может нести в себе ёмкую идею и превращаться в идеальный шедевр. Под воздействием кисти и краски из вдохновения, задумки и таланта рождается необыкновенное чудо, способное часами концентрировать на себе внимание зрителей. Картина, наделённая таким свойством, делает ее настоящим произведением искусства. Ценность её в том, что порой сюжет выражает мировоззрение, а при мастерском владении рисунком или живописью, создаётся эффект присутствия. Картина может усилить национальный колорит интерьера, вернуть её обладателя в прошлое или напротив перенести в будущее.

Есть еще одно условие размещения картины в интерьере – найти наиболее подходящее место для произведения. Если она проецируется на эмоции зрителя, заставляя его прочувствовать, войти в роль или ощутить принадлежность комнаты к эпохе или времени, которое отражено в сюжете,

то несомненно это успех архитектора или дизайнера.

Циркуляция любви от человека к человеку, живущем в помещении, где стены украшены хорошо подобранными и талантливыми картинами, несомненна. Это генератор красоты, а «красота, как известно спасёт мир». И совершенно не важно, что произвело такое воздействие – цветовая составляющая, точный академический рисунок или пластика форм. Целительная сила искусства – это великая составляющая духовного, физического и нравственного здоровья. Не случайно в больницах, школах и других социально значимых общественных учреждениях размещают произведения, имеющие эмоциональную основу и положительный заряд; позитивно «настроенные» картины способны украсить любой интерьер, сделать его уютным и неповторимым. К сожалению, бывает и обратная реакция, что лишний раз убеждает нас в силе мощного воздействия произведения и хотелось бы, чтобы оно было эмоционально созидательным.

Современные интерьеры зачастую украшены модульными картинами или «триптихами». Триптих – картина, состоящая из трёх частей, объединённых общей темой или сюжетом. Благодаря составляющим, которые могут быть разного размера или формы, расширяется сюжетная панорама. По-другому сказать, если картину разбить на три части, то каждая часть смотрится как отдельная картина, но если убрать две другие, то картина кажется разрозненной или абстрактной и не читается как одно цельное полотно. Надо отметить, что «триптихи» были известны в Древней Греции, в Древнем Риме, три деревянные дощечки крепились друг с другом, применялись они для летописных текстов, а на Руси триптихи появились со времён христианских храмов. Как пример, можно привести триптих «Троица» Андрея Рублёва. Но, несмотря на связь с иконописью, полотно из трёх частей можно ещё и считать принадлежностью к стилям хай-тек и арт-деко. В современном интерьере они всегда смотрятся выигрышно и необычно. В зависимости от размера стены или её участка триптихи бывают как горизонтальные, так и вертикальные. Тоже самое можно отнести и к

диптихам.

«**Панно**» - (фр. Panneau-доска, щит) – в архитектурном и дизайнерском искусстве оформления помещений панно часть стены или потолка. Панно может быть нанесено непосредственно на стену или же сделано автономно и прикреплено. **Декоративное панно** – это живописное произведение, которое выполнено с применением различных декоративных эффектов. Оно может служить как самостоятельным фрагментом, так и настенной большой цельной картиной с возможностью перехода сюжета на другую стену и потолок. Интерьеры с рукописными панно сегодня и раньше зачастую считались произведениями искусств и ценились эксклюзивные индивидуальные сюжеты, сделанные на заказ.

Различаются несколько видов декоративного панно. **Мозаичное панно**, это древнейший вид, который берет начало из Византии, а византийская смальта, изготовленная вручную ценилась на вес золота, и это не случайно, в нее на самом деле добавлялись золотые вкрапления, что придавало цвету золотистое свечение. Картины из мозаики выкладываются галькой, из ракушек и даже из поделочных или полудрагоценных камней. Можно привести пример такого панно в нашем городе, это композиция, которая украшает «Дом молодёжи», и именно поэтому это здание выигрышно выделяется на фоне других домов.

Поистине, особым украшением можно считать объемные панно из гипса или глины, так называемые **барельефные панно**, где разно-уровневый объем композиции является основным условием и придаёт ей индивидуальность. Эти панно или лепнина применяются как на больших плоскостях, так и на малых. Барельефные панно окрашивают или оставляют цвета материала, из которого оно изготовлено, а объём при этом усиливается и меняется за счёт теней от естественного или искусственного освещения. Барельеф, это картина из глины, папье-маше, густой штукатурки, с помощью которого решается вопрос необходимого зонирования помещений. Барельефные панно уместны в интерьерах и хорошо сочетаются с зеркалами

и светильниками.

Нельзя не отвести место **фрескам**. Нанесение сюжета красками на водной основе по поверхности, смоченной водой. В состав красителей, обычно натуральных, входит левкас или штукатурка. Фреска, само слово овеяно секретами старины и произнося его, мы погружаемся в мир Древнего Египта или Рима, откуда и пошли корни этого искусства. А в наше время фрески очень популярны, ими оформляют промышленные помещения, кафе, коттеджи.

Украшает Тольятти ещё одно уникальное панно из титана, оно просматривается на одноимённом доме культуры, это известное и любимое всем горожанам панно «Прометей», 11 метров в ширину и 15 в высоту. Автор панно Член СХР, заслуженный художник РСФСР Ю.И.Босхо. Композиции из металла поражают своей монументальностью и мощностью, они долговечны и гармонично перекликаются с городским архитектурным ансамблем.

Настоящим чудом является рисунок из цветного стекла - **витраж**. Он так же может быть из любых светопропускающих материалов, оргалитов, прозрачных пластиков и размещается в оконных проёмах или украшает дверные полотна. Можно бесконечно любоваться на преломление солнечных лучей, которые проходят сквозь цветные стёкла, проецируя всё новые оттенки и цвета в зависимости от интенсивности освещения. Это достаточно сложная техника, которая вбирает в себя несколько приёмов. В современном витражном производстве используются бесцветные цельные и колотые стёкла, крошка дутого и зеркального стекла, которые обрабатываются разными способами, в том числе и пескоструйным, приобретая своеобразный матовый вид с интересной фактурой. Но есть и упрощённый вид витража, это самоклеящаяся прозрачная плёнка, которой покрывают стекло, тогда стекло не требует окрашивания с применением известной трудоёмкости. Непревзойденные витражи можно увидеть в разных католических и христианских соборах.

Особую роль в изучении дизайнерских решений надо отнести расположению картин и сочетанию их с бытовым предназначением помещений. Если это спальни, то уместно выбирать спокойные цветовые сочетания, в маленькие комнаты, для визуального расширения пространства, лучше вешать крупногабаритные картины или панно с изображением перспективы, которая позволит визуально увеличить площади. Детская комната или кухня обязывают к применению соответствующих назначению сюжетных решений. Тут уместны географические карты и гастрономические натюрморты, спальни или гостиные комнаты – цветы или пейзажи. В прихожие можно повесить картины с яркими и насыщенными тонами. В любом случае декорирование стен в помещении делает его уютным и по – особенному тёплым.

Выводы по I главе

Актуальность изготовления изделий своими руками («хенд мейд») набирает обороты с каждым годом, а «батиговое» творчество особенно. Мы живём в век, где производство, поставленное на поток, главенствует над индивидуальным мастерством, и очень хорошо, что штучные работы, изделия одежды или картины в технике батик занимают своё особое место на творческом поприще. Притягательность этого искусства растёт, сохраняются традиции и магия, присущая только этой росписи.

Благодаря глубокому изучению наследия и секретов древних мастеров, привнёсших исключительно свои, исконно этнические и самобытные, присущие культурам разных стран и народов, нюансы и детали, дошедшие до наших дней, мы, на этой платформе знаний можем создавать свои образы и произведения. Соприкосновение со многими культурными и этническими тенденциями обогащает знаниями и позволяет воплощать произведения искусства в единственном экземпляре.

Так, в Индонезии много лет уже существует музей батика, а в Малазии, в городе Джохржатуне, в 2013 году был открыт уникальный музей текстильного искусства, где в стенах трёхэтажного особняка представлены более тысячи экспонатов, которые по праву можно назвать произведениями искусства мастеров Малазии и художников из разных стран. Там бережно хранятся факты истории происхождения и возникновения батика и проходят уникальные мастер классы.

Наша страна может похвастаться организацией текстильных биеннале и участием в международных выставках, таких как «Искусство батика XXI. Экспериментальный батик», где свои работы продемонстрировали мастера из России, Франции, Украины, Арабских Эмиратов, Индонезии и Китая.

Радует, что это серьёзное ремесло поддерживается первым в России «Центром Батика», под эгидой которого были выпущены книги и учебные пособия, обучающие изготовлению батика по авторской методике Сергея Давыдова, члена Союза художников России, члена правления Ассоциации художников декоративных и прикладных искусств, который руководит этим центром и является изобретателем уникальных инструментов для батика.

Хочется верить, что новое поколение художников по текстилю продолжит традиции «батиковой» росписи, не перестанет совершенствоваться в изучении различных видов, технологических приёмов и, что немаловажно, будет и дальше развивать, и привносить новое, только своё видение в форму и содержание этого искусства, которое радует нас и бережно культивирует в себе культурно - эстетические ценности.

ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВА «БАТИК»

2.1. Современные технологии изготовления панно в технике «батик»

В наше время ценность предметов ручной работы, будь то рукописные панно или картины, художественное оформление текстиля, батик, приобретают все большую ценность. Батик находит широкое применение у дизайнеров одежды, художников по текстилю, дизайнеров интерьерных проектов. И надо отметить, что существует несколько технологий изготовления батика, но прежде всего хочется подчеркнуть, что любая технология включает в себя обобщённое понятие - окрашивание. «Шибори», это техника появилась в древней Японии, она насчитывает несколько различных приёмов и секретов. Берётся ткань, по которой прокладываются нитками стежки в разных направлениях, разных размеров и конфигураций, причём стежки могут идти параллельно друг с другом, либо накладываться друг на друга с пересечениями. Чёткость рисунка зависит от плотности стежков, чем они чаще, тем белая линия, не тронутая краской, будет чётче, затем стежки стягиваются довольно плотно и от этого зависит полученный узор. Ткань складывается в один или несколько слоев разными геометрическими рисунками или в хаотичном порядке. Эта техника позволяет придумывать разные конфигурации узоров, будит неисчерпаемый полёт фантазий и позволяет экспериментировать. (Глава II приложение 1)

Инструментарий необходимый для работы с батиком включает в себя целый спектр наименований. Это плоские или круглые кисти различного размера. Восточная пословица гласит: «Кисть в руках художника, это орудие, которое является продолжением руки». Это важнейший рабочий инструмент, от владения которым зависит качество рисунка. Умение применять кисти разного размера на практике, это искусство, которое принесёт несомненно свои результаты. Крупными кистями делают большие заливки, тонкими – прорабатывают мелкие детали работы. Ни одна работа не может начаться без

подготовки, так как правильно натянутая ткань на подрамник, закреплённая кнопками или декоративными гвоздями, это залог успеха.

Если это графика или аэрография, то необходимо приобрести пульверизатор, разработать эскизы и по ним и вырезать необходимые трафареты. Так же нужен набор карандашей, фен для быстрой просушки красок, резервирующие составы, контуры, разбавители, соль, аксессуары, и конечно ткани и краски.

Независимо от вида техники, ткани предпочтительно брать натуральные, так как рисунок на них ложится ровнее, а закрепление красок более надёжно. Новичкам лучше начинать с лёгких хлопчатобумажных тканей – батист или шифон, на них легко наносится обводка контура рисунка резервом, к тому же они дают благоприятную возможность для ровного распределения красок. Ткани с повышенной плотностью переплетений, а это такие как – крепдешин, креп-жоржет, креп-сатин благоприятны и податливы для покрытия отдельных частей рисунка, защищённого воском, они лучше держат составы, поэтому их надо наносить более толстым слоем для лучшей пропитки.

Краски делятся на те, которые разводятся водой, спиртовыми составами и отличаются друг от друга свойствами, способствующими закреплению, при помощи утюга, фена - горячим воздухом, паром – посредством запаривания над кипящей водой, то есть водяной баней. В любом случае после этой обработки ткань можно подвергать химчистки или деликатной стирки, не опасаясь за обесцвечивание красящего слоя.

Изготовление «холодного» батика. Любая творческая работа начинается с идеи, а потом уже с выбора и подготовки материалов. К выбору ткани нужно отнестись особенно ответственно, натуральные ткани, это залог успеха. Подготовка ткани предполагает обязательную стирку, чтобы она дала усадку и очистилась от заводской пропитки. Не рекомендуется стирать в очень горячей воде, дабы избежать большой деформации ткани. Ткань нужно хорошо прополоскать, удалить мыльный раствор, чтобы обезжирить и

предотвратить эффект не равномерного покрытия краской. Натягивают ткань на подрамник слегка влажной. (Глава II приложение 2)

Для того, чтобы ткань на подрамнике была натянута без провисаний необходимо знать несколько правил. Очень важно натягивать ткань по долевой нити, это не допустит перекоса ткани, что в дальнейшем не повлечёт за собой деформацию рисунка. Если вы рассчитываете применять подрамник многократно, то нужно защитить его от протеканий краски, предварительно проложив ещё слой ткани, бумаги или скотча. Крепить шёлк нужно кнопками с плоскими шляпками, если это панно, чтобы они не мешали плотному прилеганию картины к стене. Кнопками закрепляют углы, далее крепят ткань на середине каждой стороны, равномерно и достаточно сильно натягивая от середины к углам. (Глава II приложение 3)

Перевести рисунок на ткань можно как после натяжения на подрамник, так и до этого, но все же удобнее, когда ткань плотно натянута. Сначала рисунок нужно отработать в натуральную величину на ватмане или кальке. Затем перевести его на подрамник, но без особого нажима простым карандашом. Профессиональному художнику легко это будет сделать сразу в чистовом варианте, то есть на ткань, без карандашного контура. (Глава II приложение 4)

Нанесение резерва не менее ответственная работа. Это может быть резерв бесцветный или с добавлением колера. Если общая цветовая гамма определена, а цветной резерв подобран с ней в тон, то его можно использовать для обводки. Обводить картину резервом нужно аккуратно и тщательно, не делая пропуски и не прерывая линии, это не даст растечься красителям и не допустит смешивания их между собой. Современная промышленность выпускает резервы и контуры в удобных тюбиках, нужно только приноровиться выдавливать содержимое со стабильным нажимом, так, как линия должна быть одинаковой толщины. Когда обводка высохнет, нужно проверить цельность линии. Это легко сделать, смочив ее чистой водой, при этом пропущенные участки сами проявятся, отличаясь от контура

цветом. Обязательно надо заполнить разрывы резервом. Если вы не хотите смачивать водой, есть другой способ проверить целостность контура, нужно поднести ткань к источнику света и посмотреть на просвет. (Глава II приложение 5).

Следующий творческий этап, это роспись. Окрашивается композиция, защищённая контуром, кистями разного размера. Для фона или больших плоскостей применяются большие, мягкие кисти. Есть ткани с плотной структурой переплетения, на которых краска растекается не интенсивно, а на лёгкие и тонкие, класса шифона или батиста, красители ложатся легко. Аккуратность в работе позволяет не выходить за пределы контура. Исправить это можно, убрав подтёки чистой водой. Начинайте раскрашивать светлые участки, это рекомендуется делать, потому что замаскировать протекание краски будет легче, перекрыв их более темными цветами. Существует приём, когда художник намеренно допускает перетекание нескольких контрастных цветов друг в друга, или монохромных, близких по тону, добиваясь тем самым неповторимых и удивительных эффектов, дорисовывая из полученного пятна реальные детали. Рекомендую включить воображение и поэкспериментировать. (Глава II приложение 6).

Эффект кляксы, это интересный приём, который достигается раздуванием небольшого количества краски стеклянной трубочкой. Воздух разгоняет краску в разные стороны, формируя свой рисунок. (Глава II приложение 7).

Излюбленный эффект художников с пищевой солью крупного помола. На только, что нанесённый мокрый фон выкладывают кристаллики соли, после высыхания оставляя выбеленные точечные узоры. (Глава II приложение 8)

Горячий батик. В отличие от технологии производства холодного батика, разогретым воском покрывают места ткани, которые в последствии остаются не окрашенными, а фон вокруг них тонируют. Второй способ, это когда воском покрывают фон, а сам мотив разрисовывают цветом. Самый

трудоёмкий способ, это когда воском рисуют контуры мотива. После этого воск счищают и прописывают цветом эти места. Для нанесения орнамента из ажурных линий нужен инструмент с тонким, заострённым концом. Его можно изготовить самим по аналогу приспособления (тьянтинг), дошедшему до наших дней из древности. Его изготавливали на Востоке обычно из меди, прикрепляли к нему ручку из дерева или бамбука, предварительно заострив носик, которым и обводили узор. Во избежание остывания парафина, восковый состав подогревают на водяной бане. (Глава II приложение 5).

Окрашивание ведётся от светлого к тёмному тону на та тканях с хлопчатобумажной основой. Парафин можно выливать на ткань свободно или капать, формируя задуманные линии, фигуры или в хаотичном порядке. Горячий батик зачастую ещё окрашивают, опустив изделие в заранее разведённый горячий красочный состав. Раньше применяли для этого порошковые анилиновые красители, сегодня в магазинах есть большой выбор красок. Подойдут и краски, применяемые для холодной росписи. Не мало важно знать такие детали – вам понадобится уксусная эссенция, чтобы закрепить краску, соль как для декора, так и для равномерного окрашивания, посуда и термометр для контроля температурного режима. (Глава II приложение 9). Разнообразить горячий батик можно эффектами – кракелюры. Эффекты трещинок получают при смятии ткани, на которую нанесли восковое покрытие. Воск трескается и после окрашивания краситель попадает в эти трещины, тем самым давая эффект коротких чёрточек или растрескивания, что оригинальным образом украшает рисунок или просто фон. (Глава II приложение 10)

Приёмы узелкового батика — это техника, дающая широкие возможности для фантазии, так как узлы можно завязывать обычным способом, по долевой или по косой нити. В зависимости от конфигурации узлов получаются узоры интересной геометрии. Узлы можно закручивать или перематывать узкой, или широкой лентой. Красивого эффекта с мраморным рисунком добиваются, если ткань собрать в клубок и закрепить

нитками, сматывая по образу клубка. Если окрашивать поэтапно в разные цвета, то получатся разводы в стиле «де градэ». Ещё один приём, это складывание ткани в два и более слоя при этом плиссируя ее утюгом. Прошивание или стягивая нитями, это еще один технический приём, при котором нити прокладывают в разных направлениях и с разнообразной длиной стежка. После окрашивания распускают нитки и получают рисунок в виде овалов, линий, стежков, квадратов и даже любой реалистичный сюжет или орнамент.

Очень важно правильно развести краску для узелкового батика, чтобы краска не была слишком прозрачной или густой. Нагреть ее до температуры 40-45 градусов, и далее уже с тканью кипятится на тихом огне. Ткань из хлопка «варят» всего полчаса, после чего добавляют соль (в пропорциях 3 столовые ложки на 2 литра воды) и продолжают кипятить в ёмкости с кипящим красителем на полчаса. Если вы окрашиваете шерсть или тонкие шёлковые ткани, то необходимо добавить 1 столовую ложку уксуса, и в уксусном растворе оставить изделие до полного постепенного остывания. После этого прополоскать вещь в холодной воде с добавлением еще 1 столовой ложки уксуса на 10 литров воды для полного закрепления красочного слоя. Если нужно окрасить изделие частично, то тот край, который остаётся не окрашенным защищают плёнкой и плотно перематывают верёвкой во избежание попадания краски. (Глава II приложение 11)

Свободная роспись требует самого грамотного владения материалами. Академические знания, навыки и опыт, полученные на практике, позволят с лёгкостью применить их в росписи ткани в свободной технике. Роспись не ограничивает художника определённым рисунком, сюжетом или орнаментом, которые необходимо обводить резервом. Берётся ткань, натягивается на подрамник и расписывается кистями, быстро нанося мазки. Это нужно делать уверенно, одновременно придумывая сюжет и точно воплощая его на материале в соответствии с законами композиции и

цветоведения. Нужно знать, как ведут себя под воздействием краски разные типы тканей. Допускается лёгкое резервирование, которое сдерживает растекаемость красителей. Резервирование готовится на основе различных добавок, которые дают эффект загустителей. В качестве загустков используют крахмал, клей ПВА, муку, соль. Ткань покрывается этим составом, что помогает в дальнейшем исправлять погрешности в рисунке. Например, если это цветок, то можно сделать увеличенный в размере лепесток или лист, тем самым скрыв подтёки. Предварительно рекомендуется попробовать на образце, если вы делаете работу впервые. Эксперимент на образце покажет, как ведет себя краска при высыхании и меняется насыщенность цветового тона. (Глава II приложение 12)

Свободная роспись по сырому, это практически акварельная техника письма. Ткань, смачивается водой и подсушивается. Секрет заключается в том, что на влажный материал не надо наносить сформировавшиеся мазки, надо, а только слегка прикоснуться кончиком кисти. Краска растекается сама по переплетениям нитей, ложась и формируя удивительные ореолы. Если нужно усилить тон, то быстро, не давая краске подсохнуть вводят еще один либо цвет, либо более тёмный тон, что даёт эффект объёма или градиента. Если ткань, в процессе работы высыхает, ее необходимо смачивать чистой водой мягкой, широкой кистью. Для прорисовки тонкой кисточкой мелких деталей, смочите эти места солевым раствором. Ткань под воздействием соли имеет эффект «накрахмаленности», что препятствует ее растеканию. Также, как и в других техниках, успешно можно применять разные приёмы, такие как кракелюры, дождевые капли, размывки. А если развести хозяйственную белизну, разбавленную тремя частями воды и набрызгать на темный участок фона, то получится причудливый и интересный рисунок. Готовую работу можно прогладить утюгом через пергамент, а можно запарить. Запаривание, это более трудоёмкий процесс, но он даёт краске проявиться в более ярком виде и к тому же снять остатки солевого раствора. (Глава II приложение 13)

Загуститель для красок. Очень часто приходится прибегать к

загустителям красок на основе крахмала и желатина. Нужно взять одну столовую ложку желатина, залить одним стаканом воды, нагреть до однородной массы и влить туда краситель. Перед работой необходимо процедить через марлю, чтобы избавиться от комочков. Для работы с хлопчатобумажными тканями применимы аммиак или мочеви́на. Для шёлка и шерсти – лимонная кислота. На основе крахмала загуститель готовится на примере приготовления киселя. Одна столовая ложка крахмала разводится в небольшом количестве холодной воды и доводится до кипения, при этом хорошо размешивая массу и добавляя краситель. Как приготовить загуститель на основе готового резерва? Краситель в порошке разводим в уксусе или в спиртовом растворе. Берётся 50 мл. спирта, один пакетик красителя, размешивается все вместе, процеживается и добавляется в кипящий, изготовленный самостоятельно резерв. Этот способ предполагает применение бензина для разбавления массы, поэтому нужно работать в хорошо проветриваемом помещении.

Этим загустителем достигаются красивые эффекты. Если обмакнуть кисть в раствор, убрать с неё лишнее и провести по ткани полусухим ворсом, то после нанесения краски получаются необычные структурные рисунки.

Есть ещё один приём с применением обыкновенного пищевого теста, заменителя резерва, который даёт особый неповторимый результат. Берётся половина стакана муки, столько же воды, две чайные ложки квасцов. Намешиваем тесто блинной консистенции или даже погуще, заливаем его в кондитерский кулёк, делаем маленькое отверстие и рисуем узоры. Такая работа требует длительной просушки. Если необходимо можно применить фен и приступаем к раскрашиванию. После этого мнём ткань, убираем резервирующий состав и хорошо простирываем. (Глава II приложение 14)

Хочется привести ещё один пример сочетания батика и вышивки. К сожалению этот технический приём применяется мастерами очень редко. Как же можно сочетать эти два рукоделия? Чаще всего под вышивку готовится фон в технике свободная роспись, а уже по фону вышивается рисунок гладью

или крестом. А если нужно выровнять рисунок, сделанный холодным или горячим батиком, рекомендуется применить стебельчатый шов с использованием бисера или пайеток, что придаст изделию пикантный, праздничный вид.

Искусство батика настолько оригинально, что даже опытные батицисты не могут с точностью повторить рисунок, он каждый раз получается особенным и оригинальным. Освоив основные техники их можно успешно совмещать, украшать и комбинировать их между собой.

2.2. Методика обучения искусству росписи «батик» школьников 6-7 класса на примере создания декоративного панно в условиях дополнительного образования

Воплощение своих идей и художественного видения в батике, позволит детям выразить своё индивидуальное видение, сконцентрироваться на интересной деятельности, переместить своё внимание и видение с одной деятельности на другую, отличную от привычных видов творчества. Дети узнают интересные факты о происхождении батика, о его истоках и развитии в разных странах и временных рамках.

Методические приёмы различны, это и объяснительные, и демонстрационные на основе примеров и конечно практическая работа. Самое важное, что у детей есть возможность учиться и применять на практике полученные знания под руководством педагога. Неотъемлемым компонентом урока является изучение современных материалов, новейших способов и приёмов, что влияет на стимуляцию интереса и побуждает к дальнейшему изучению темы. Необходимо соблюдать все требования по технике безопасности, особенно если дети выполняют работу в технике «горячий батик» с использованием горячих красителей или разогретого воска, а также резервирующих составов на основе химических составляющих. В

учреждениях дополнительного образования должен быть оборудован отдельный кабинет со специальными шкафами, для реактивов и красителей, чтобы они не были в открытом доступе или вне поля зрения педагога.

Этот вид творчества помогает вырабатывать и воспитывать аккуратность в работе, усидчивость и умение правильно просчитывать поэтапное ведение работы. Так же изучить новые техники для росписи, ранее незнакомые материалы и красители.

Ученики приобретают новые навыки и умения, узнают и учатся создавать различные сюжеты, применять на практике ранее изученные основы композиции, смешение цветосочетаний и колорирование в несколько приёмов не на привычной бумаге, а на тканевых поверхностях. Не маловажно дать ученикам теоретические знания изготовления батика различными способами, изучить виды росписи и технологические хитрости и приёмы.

На начальной стадии практического обучения нужно научить детей разбираться в тканях, самостоятельно выбирать материалы подходящие и соответствующие для работы в той или иной технике, натягивать и правильно закреплять ткань на подрамники или пяльцах. В дальнейшем надо вести обучение от простых приёмов к более сложным, тем самым повышая мастерство и стимулируя детей к творческому росту и подъёму.

Если говорить подробно об учебно-методической базе и конкретно о помещении, то оно непременно должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам. Так как дети работают с химическими реактивами, необходимо установить вытяжку и хорошо проветривать комнату. Источник света должен быть с левой стороны или фронтально, чтобы не затенять рабочий планшет. Столешницы желательно поделить на несколько зон, основная и самая широкая отводится под подрамник с натянутой тканью, другие зоны под краски и инструменты, ёмкости для резерва. Стол для электроплиты, утюга и фена должен стоять отдельно. Кабинет должен быть оснащен доской и наглядно-методическими пособиями, таблицами и

образцами. Стены можно украсить работами учащихся, что послужит и украшением интерьера, и наглядным пособием.

Эта интересная и новая для многих детей сфера изучения включает в себя классические педагогические приёмы и методы подачи нового материала в форме словесного объяснения, практической работы и применение наглядности. Занятия проводятся в соответствии с рабочими планами, программами и разбиты по темам. Как правило на теорию отведено от 10 до 20 минут, эта часть включает в себя объяснение нового материала, разбор поэтапного выполнения работы, и любую информацию, относящуюся к теме урока или изучению технологии изготовления. Основная часть, это подготовительная и практическая работа-подготовка и разработка эскизов, натяжка ткани на подрамник, подготовка красителей и инструментов и конечно сама роспись одежды или настенного панно.

Педагогу нужно тщательно разработать и продумать ход каждого занятия, так, как роспись ткани включает в себя несколько этапов. Это традиционные уроки – введение, объяснение нового материала, ознакомление с историческими фактами, продолжение или ведение работы, окончание и закрепление.

Учитывая разноуровневую подготовку каждого ребёнка и его индивидуальные способности, нужно вести работу с каждым учеником в отдельности. Эта работа имеет важный воспитательный момент. Поддерживать отстающего, поощрять, хвалить и не забывать, что критика может надолго отбить желание к творческому процессу. Также важен процесс оценки в форме выставки или просмотра работ. Просмотры или коллективные временные выставки дают возможность каждому ребёнку объективно оценивать, как свою работу, так и работы своих товарищей. Этот момент имеет важный воспитательный аспект, так как дает возможность радоваться не только за себя, но и успеху других.

Рассмотрим один из важных этапов художественной росписи по ткани на примере урока.

План-конспект занятий «Художественная роспись по ткани»

Тема: *«Волшебные цветы в технике холодный батик. Нанесения резерва на ткань по линиям рисунка».*

Цель: изучить поэтапное ведение холодного батика, научиться наносить резервирующий состав на ткань.

Задачи:

1. Вызвать интерес к нетрадиционному виду творчества.
2. Развивать аккуратность, усидчивость и терпение, художественный вкус.
3. Освоить технологию нанесения резерва с исправлениями пробелов.
4. Изучение различных эффектов.

Оборудование и материалы: ткани, кисти, подрамник, стеклянные трубочки, соль крупных кристаллов, краска для батика анилиновая, сода пищевая, вода.

План урока:

1. Организационный момент (3мин.)
2. Объяснение нового материала (15-20 мин.)
3. Самостоятельная работа (Обводка резервом рисунка) (30 мин.)
4. Физкультурная минутка (5 мин.)
5. Изучение эффектов (15 мин.)
6. Окончание работы. Использование изученных эффектов на практике самостоятельно (15 мин.)
7. Подведение итогов, анализ и оценка работ на данном этапе. (7 мин.)

Ход занятий:

1. Добрый день, ребята! Мы продолжаем изучать батик. Предлагаю вспомнить прошлое занятие, повторить то, о чём мы говорили, что вы узнали нового.
2. Эскиз у нас готов, мы его нарисовали в прошлый раз. Теперь приступим ко второму этапу изготовления батика в холодной технике. Сегодня нам надо научиться натягивать ткань на подрамник. Перед вами висит плакат с поэтапным схематическим рисунком натяжки ткани. Но, как я уже говорила

неоднократно, перед каждой работой надо тщательно изучить технику безопасности и это расписано на втором плакате. Прежде чем приступить к натяжке ткани, ее надо смочить в воде, дать подсохнуть и полусухую натягивать, так как после полного высыхания ткань приобретёт более сильное натяжение и разгладится. Растягивание происходит от середины каждой стороны подрамника, на середине которой необходимо зафиксировать ткань декоративной кнопкой. (Демонстрация и показ готового образца, с пояснениями и ответами на вопросы учеников).

3. Далее мы переводим рисунок на натянутую ткань. Я покажу как это делается. С обратной стороны подрамника плотно прикладываем эскиз в натуральную величину и видим чётко просвечивающийся рисунок. Мягким карандашом обводим ровным нажатием, стараясь не выходить за края линии. Прежде я научу вас как легко и быстро заполнять трубочку резервом при помощи резиновой медицинской груши. Еще раз обратим внимание на плакат и вспомним о технике безопасности работы с химикатами. Если вы делаете перерыв в работе, трубочку следует держать кончиком вверх, чтобы состав не вытекал.

Теперь наступает ответственный этап. Наполняем резервирующим составом стеклянную трубочку и медленно и очень аккуратно обводим рисунок по линии карандаша так, чтобы резерв ложился непрерывно.

Важное пояснение! Помните, что резерв нужно наносить быстро и с одинаковым нажимом. Чтобы не образовывалась капля, а линия была равномерной, нельзя долго держать носик трубочки на одном месте.

Даем хорошо высохнуть, внимательно смотрим и заполняем все пропуски по линии резерва. Этот этап я назвала ответственным, так как качественное нанесение резерва не даст красителям расплыться за пределы контуров рисунка, а от этого будет зависеть и качество работы. Выявить неравномерность линии можно двумя способами: посмотреть на просвет или смочить чистой водой, которая даст возможность увидеть потемневшие места пропусков.

Пока высыхают наши работы и проветривается кабинет, мы можем размяться и сделать зарядку. Выходим в холл где побольше места и проводим физминутку.

4. Физкультурная минутка.

5. Не секрет, что необычные эффекты придают батикю неповторимость. В частности, мы рассмотрим, и вы сами попробуете украсить свою картину таким эффектом как «Кракле». Приготовьте пищевую соль крупного помола, предварительно смочив нужный сегмент ткани анилиновым красителем. Насыпьте кристаллы соли и оставьте на несколько минут. (Показ приемов работы на практике).

6. Практическая работа. Ученики применяют свои знания на практике, работают с красками.

7. Подведение итогов. Всеобщее рассматривание и обсуждение лучших работ, разбор ошибок. Уборка материалов с рабочего стола.

2.3. Выбор темы творческой работы и разработка эскизов. Этапы выполнения триптиха «Как прекрасен этот мир» (батик)

Художественно-практическая работа в технике исполнения батик, представляет собой панно из трёх частей (триптих). Название обусловлено выбранным сюжетом. Это тот случай, когда не хотелось перегружать сюжет особой смысловой нагрузкой, предлагать зрителю вчитываться, вдумываться, а наоборот передать лёгкость летнего настроения. Показать, что на самом деле в самых простых, обыденных вещах можно и нужно видеть прекрасные моменты, которые мы не замечаем в повседневной жизни, проходим мимо и только остановившись у картины, мы можем понять, как прекрасен мир, благоухание цветов, пение птиц, свежесть утреннего состояния природы. Эстетическое восприятие, состояние души безусловно влияет и на нравственное воспитание молодого поколения, сохраняет умиротворение и

спокойствие и взрослым людям. Ницше сказал, что «Красота - это обещание счастья», а известное всем высказывание Ф.М. Достоевского «Красота спасёт мир» и вовсе стало крылатым. Автору хотелось «остановить мгновение, остановить время, заставить зрителя придумать свою историю, рассматривая моё панно.

Не случайно был выбран формат модульных картин, и композиция из трёх частей. Именно так можно было передать многогранность сюжета, перетекающего из одной части в другую, позволяя существовать каждой как самостоятельное полотно, так и поддерживая одну целостную композицию. Как и в самой природе, всё взаимосвязано и в то же время каждая деталь отдельный самостоятельный шедевр. Хотелось перенести на ткань кусочек природы, малую толику того, без чего мы не можем полноценно жить, постаралась привнести в картину своё видение, свою творческую задумку.

По мнению автора, лёгкость шёлка напрямую соответствует выбранному сюжету, а совмещение разных технических приёмов, таких как холодный батик со свободной росписью, делает работу многогранной и насыщенной.

Любая творческая работа начинается с эскизов, а для трёхчастного панно, их пришлось рисовать достаточное количество в карандаше и цветовом соотношении, чтобы далее выбрать и объединить в единую композицию. Композиция задумывалась в декоративном, стилизованном виде, но опиралась на реалистические образы цветов, бабочек и птиц. Динамичность двух боковых частей подчеркивает диагональное направление, а средняя, центральная часть выполнена в вертикальной динамике. Лёгкость всей композиции подчеркивается воздушными шарами и прозрачностью цветов. (Приложение Глава II часть 2.3. 1)

Далее продумывался размер подрамников. Было выбрано характерное для триптиха размерное соотношение, когда доминирует средняя часть. Её размер 55 см. на 70 см., а две другие, боковые – 45 см. на 55 см. (Приложение Глава II часть 2.3. 2)

Затем рисунок был перенесен на картон в натуральную величину, сложены все три части, отработаны на чистовую, стёрты все лишние линии, проверена геометрия трёхчастного панно смотрится пропорционально и гармонично. (Приложение Глава II часть 2.3. 3)

Натянутая на подрамники ткань, в моём случае это креп-шёлк, предварительно была постирана и немного просушена. Следующий этап, это перенос рисунка простым карандашом на ткань лёгким нажимом, натянутую на подрамники. Чтобы рисунок было удобно переносить, его нужно обвести мягким карандашом с интенсивным нажимом на ватмане, затем подложить картон под подрамник с натянутой тканью и на просвет перенести его. (Приложение Глава II часть 2.3. 4)

И только после этого можно обводить мотив прозрачным резервирующим составом до полного высыхания. Затем еще раз проверить непрерывность нанесённого резерва на цельность линии, смочив ее чистой водой. Под воздействием воды контур проявился тёмной линией и стали видны пропуски, не тронутые резервирующим составом. И после того, как вода просохла важно дорисовать резервом контур рисунка, ещё раз проверив на непрерывность. (Приложение Глава II часть 2.3. 5)

Основная цветовая гамма фона была выбрана в бежево - жёлтых тонах с переходом от светло до тёмно-коричневых, с введением сложных голубых цветов. Для цветочных бутонов был оставлен белый цвет с сиренево-розовым вкраплением, а листья зелени и стебли – от светлого до тёмно-зелёного цвета. Цветы задумывались светлых тонов, так как они должны выделяться на общем фоне и придавать композиции свежесть, а боковые части более насыщенными по рисунку и заполнению пространства. На обеих сторонах изображены цветы, с переплетёнными листьями, стеблями и шары. Левая половина заполнена бабочками, а на правой нарисована птица - колибри. Для них я взяла яркую цветовую гамму. (Приложение Глава II часть 2.3. 6)

Средняя часть более свободна, так как она берёт на себя основное внимание зрителя и должна выделяться на фоне боковых частей. Рисунок на

ней крупнее, чем на боковинах. Внизу доминирует один большой цветок белого цвета, для поддержания общего цветового решения цветочного сюжета. От бутона вверх идут вертикальные стебли и лепестки в окружении бабочек и птиц. Некоторые изогнутые стебли повторяют мотив на всех трёх планшетах, что придаёт мотиву живость и обозначает связь между частями. (Приложение Глава II часть 2.3. 7)

Все три части гармонируют в одном цветовом решении, что объединяет триптих и придаёт её цельность восприятия. Коричневая купонная полоса по низу трёх картин, перетекающая с центральной части от центра к правой и левой, связывает их линиями. Был проработан рисунок тонкими линиями, а сам фон наполнен эффектами, полученными от применения крупных кристаллов соли, что позволило получить неповторяющиеся между собой рисунки, точки, линии, расплавы. Фон вокруг рисунка заполнен, с применением свободной росписи по-всякому, добиваясь красивых и нежных перетеканий и красочных разводов. Выполнение осуществлялось на основе акварельных законов письма, так как, это делает роспись выигрышной. Бабочки и птицы прорисованы кистями в технике холодного батика. (Приложение Глава II часть 2.3. 8)

По окончании основной работы рисунок декорировался золотым контуром, что придало ей эффект блеска и позволило выровнять погрешности в виде рваных линий или протеканий краски за контур.

Закреплён рисунок с помощью проглаживания утюгом, а недоступные места горячим феном. (Приложение Глава II часть 2.3. 9)

Выводы по II главе

В связи с тем, что интерес к искусству росписи по шёлку растёт и миф о том, что это примитивное мастерство с ограниченными возможностями, развеян, пройти курс подготовки, научиться применять на практике

теоретические знания, можно на курсах в художественных учебных заведениях. В России существуют и открываются новые доступные как для начинающих, так и для опытных мастеров, курсы и центры дополнительного образования. В век новых технологий и возможностей, с развитием телекоммуникаций, изучить техники изготовления росписи по шёлку и другим тканям можно и дистанционно.

Несомненно, опираясь на наследие древних мастеров Востока и Европы, мы почерпнули бесценные знания на основе которых можем привнести свои разработки, придумать новые приёмы или совместить несколько техник, применяя их на одном изделии. Хитростей много – это и подбор красок для различных типов тканей, умение пользоваться добавками для предотвращения неконтролируемого растекания красок, умение пользоваться тонкими кистями или равномерно, без подтёков, заливать краской плоскости, сочетать краски разной прозрачности между собой. Существуют, как в прочем в любом деле, свои секреты, например, такие как выправить небрежно написанные детали или как сделать роспись по чёрному фону, как учесть нюансы графического рисунка на хлопчатобумажной ткани, или особенности применения смешанной техники, с заливкой цвета на большой плоскости.

Целая история открывается при исследовании в использовании тонких и прозрачных тканей, джинсовых, трикотажных и гладкой коже. Как достигнуть уникальности с применением дополнительных включений в красочные составы – клея ПВА, крупных кристаллов соли или мочевины и, конечно, как закрепить уже готовые работы, будь то функциональные вещи или настенные произведения. Широкий спектр классификации и назначения художественных настенных произведений можно выбрать и воплотить в текстиле, а в частности в стиле батика, ведь ткань, расписанная вручную и оформленная в багет, всегда будет поддержана имеющимися в интерьере портьерами, покрывалами или обивкой мебели. Вне всяких сомнений, стена украшенная батиком обязательно найдёт себе достойную оценку, притянет

взгляд даже самого требовательного зрителя, оставляя приятное послевкусие уюта в любом интерьере.

Творческий потенциал, воображение и фантазию, заложенные в каждом ребёнке с рождения необходимо развивать и формировать с юных лет. Воображение даёт возможность человеку выйти за пределы, порой серьёзной повседневной реальности. Фантазия и творчество даёт возможность обогащать свою духовную жизнь, полноценно развиваться, жить в высококультурном обществе и не только понимать, но и самим создавать произведение искусства, радующие глаз, заставляющие остановиться и любоваться ими. В связи с этим учреждения дополнительного образования выполняют важную задачу пробуждения творческого потенциала молодого поколения, а изучение росписи ткани в технике «батик» является неотъемлемым компонентом стимуляции и развития различных форм творческого воображения. Почему диагностировать и исследовать проблему творческого подъёма легче на примере выполнения батика? Это вид творчества как никакой другой позволяет ребёнку проявить и выразить всю свою фантазию через воплощение в живописной картине на ткани посредством возможности использования различных техник. Помимо этого, картина, написанная своими руками, даёт возможность ребёнку прикоснуться к дизайнерским разработкам собственного творческого проекта, где можно не только украсить стены интерьера своей комнаты, но и сделать роспись предметов-компаньонов, таких как шторы или накидку на кресло. Роспись в этой нетрадиционной технике помогает не только организовать ребёнка, развить такие качества, как аккуратность и усидчивость, но и в тоже время не ограничивать фантазию строгими рамками технологии как это позволительно в технике свободного батика. Ведь будущее в руках нового поколения и не маловажно каким оно будет. Батик считается к тому же еще и интересным хобби, помогающим воплощать свои творческие идеи людям с ограниченными возможностями и преподаётся не только в детских художественных учреждениях дополнительного

образования, но и включён в программу инклюзивного образования.

Освоив технологии изготовления основных видов батика, можно с уверенностью сказать, что в дальнейшем можно будет с лёгкостью производить уникальные тканевые изделия с применением различных дополнительных приёмов и эффектов.

Заключение

«Пёстрый батик с запахом сандала,
солнечных оттенков шёлк прохладный...»

Подробно изучив историю возникновения батика от достижений европейских и восточных мастеров, разные технические приёмы, принципы резервирования, технологию изготовления батика, можно с уверенностью сказать, что это искусство неисчерпаемо в своём многогранном выражении. Я постаралась описать инструментарий, без овладения которым, невозможно создать полноценную работу. На примере изучения холодного, горячего, узелкового батика с применением эффектов и приёмов мы выяснили, что классические техники можно сочетать между собой, применять их одновременно, получая авторские работы в единичных экземплярах. Отраднo, что исконно русские традиции не обошли это ремесло, и даже напротив, очевидно возрождение и совершенствование этой техники русскими художниками, российской школой, которая сосредоточила в себе разнообразные техники, этнические и народные мотивы, самобытность и индивидуальность.

Есть ещё одно преимущество батика перед другими видами творчества. Это использование батика как один из компонентов в развитии творческих способностей детей. Как весомый пласт в изучении декоративно-прикладного, народного искусства с освоением нетрадиционных материалов и технологий. Формирование в личности ребёнка художественно-творческого начала, индивидуального мировоззрения, фантазии, формирования значимого отношения к искусству и умение видеть прекрасное.

После знакомства с искусством батика и выполнения простых учебных заданий, перед обучающимися открываются широкие возможности прикосновения к прекрасному, к творческому полёту и феерии фантазийных замыслов, и возможно они смогут привнести в технологии росписи свои

личные идеи и приемы «ноу хау». Знания, полученные в процессе обучения, непременно воплотятся в авторских работах. Это может быть повседневная одежда, свадебные наряды, платья, блузы, кашне, галстуки, либо отдельная часть или деталь интерьера - покрывало, шторы. А может быть это будет воплощение в жизнь собственного дизайнерского проекта, где в великой гармонии искусства найдут себе место панно в одной из техник батика или картины, которые станут незаменимым декором в общем ансамбле. Несомненно, одно, это прекрасное искусство раскроет свои тайны и беспредельные лабиринты приёмов и воплощений, не давая ни на минуту забыть, как прекрасен этот мир!

Список используемой литературы

1. Арманд, Т.М. Руководство по росписи ткани. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.paintm.net__под ред. Н.Н.Соболева. СПб.: Политехника, 1992. - дата обращения 28.04.2019.
2. Арманд, Т.М. Руководство по росписи ткани. М.: 2002г.с.206
3. Арманд, Т.М. Орнаментация ткани. Руководства по росписи ткани. М.: 1931г.
4. Аскова, Е.А. Ткань. Декоративная ткань. Панно. Графика. – М.: Сов.Художник, 1986г. с.342
5. Виноградова, Н.А. Современное прикладное искусство Китая. М.: Изобразительное искусство, 1988. — 250 с. ISBN: 5-85200-047-71959г.
6. Barthes, R. *Système de la mode*. Paris, 1967; Бодрийар, Ж. Система вещей. М., 2001; Lipovetsky, Gilles. *L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes*. P.: Gallimard, 1987.
7. Breward, Christopher. *Cultures, Identities, Histories: Fashioning a Cultural Approach to Dress // The Fashion Business. Theory, Practice, Image*. Ed. by N. White and I. Griffiths. Oxford – N.Y., 2000, pp. 23-35, p. 32.
8. Blumer, H.G. *Fashion // International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 9. N.Y.: The Macmillian Company and The Free Press, 1968, pp. 341-343; Sapir, E. *Fashion (1931) // Sociological Theory*. N.Y., 1956; Blumer, Herbert G. *Fashion: from class differentiation to collective selection // Sociological Quarterly*, 1969, 10 (summer), pp. 275-291.
10. Гильман, Р.П. *Художественная роспись тканей*. – М.: Владос, 2005. — 159 с.: ил. — (Изобразительное искусство). — ISBN 5-691-00726-2..
11. Гурьева, Т.С. *Опыты Л. В. Маяковской в оформлении тканей*. — Сборник трудов НИИХП, Вып. 6. М., 2002г. с.167

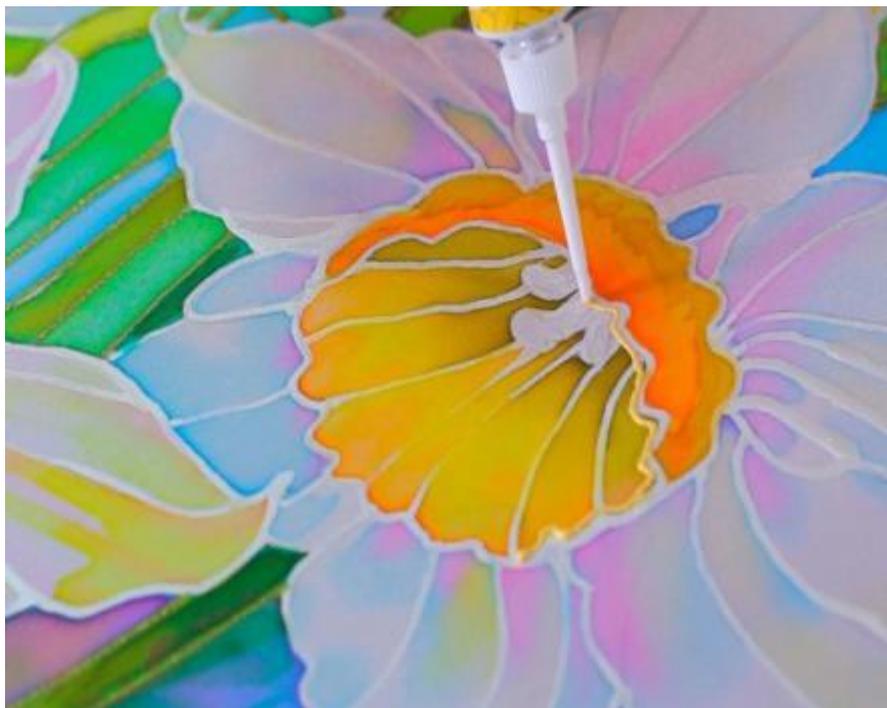
12. Ганнер, Дж. Японский батик: техника сибори / пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010. – 126с.: ил. + Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-366-00465-7
13. Давыдов, С.Г. Батик – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2005г. 184 с.: ил. — ISBN 5-462-00442-7
14. Дашкевич, В.Н. Иск-тво современной Японии. – Л.: Советский художник, 1965; с.80
15. Дашкевич, В.Н. Декоративно – прикладное искусство Китая. – М.: Восточная литература, 1959 с.289
15. Давыдов, С.И. Батик: Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005г. ISBN: 978-5-462-00442-1, с.184
16. Дворкина, И.И. Батик. М.: Издательство "Радуга", 2000. -147с.
17. Демин, Л.Д. Искусство Индонезии. - М.: Знание, 1965. -159 с.
18. Егорова, С.В. Тайны батика. Советская торговля. 1982. – 234 с.
19. Жоголь, Л.Е. декоративное искусство в современном интерьере. - Киев: Будівельник, 1986г. – 340 с.
20. Коган, М.С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы о теории. – Л.: Художник РСФСР, 1961г.- 231с.
21. Кузнецова, С.С. У истоков индонезийской культуры. М.: 1989г. -198 с. ISBN 5-02-016636-7
22. Кинжалов, Р.В. Культура древних майя 1971г.-326 с.
23. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: Просвещение, 1981г.-264 с.
24. Кожохина, С.К. Батик. Всё о картинах на ткани/ художники Г.В. Мария 2000. - 143 с. ISBN 5-9285-0054-8
25. Международная выставка джинсовой ткани в Милане. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.denimpremierevision.com/>
- дата обращения 05.04.2019.
26. Мартынова, Л. Б. Художественная роспись тканей 1966г.-260 с.

27. Миронова, Л.А. Цветоделение. Минск: 1984г.-286 с.
28. Моран, А. П. Декоративно – прикладное искусство. М.: 1999г. -578 с.
29. Минклявичус, И.К. интерьер и монументально – декоративное искусство. – М.: Стройиздат, 1974г. – 124 с.
30. Музей батика в Индонезии. Batik museum. / [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://batikpg.com/> <https://www.livemaster.ru/topic/2522075-zdes-delayut-tkani-dlya-sultanov-batikovaya-masterskaya-na-ostrove-yava> - дата обращения 02.03.2019.
31. Пономарева, Е.С. Цвет в интерьере. – Минск: Высшейш. Шк., 1984г.
32. Ревзин, Г.И. Два русских стиля / Г. И. Ревзин // Коммерсант. 2003. – 134 с. (2649).: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=370221> - дата обращения 05.04.2019.
33. Ревзин, Г. И. Сор в избу / Г. И. Ревзин // Коммерсант. 2004. - № 54 (2893). Электронный ресурс. — Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/Doc-rss/460933> - дата обращения 12.03.2019
34. Рогинская, Ф.И. Советский текстиль. М.: 1930г. -44 с.
35. Сараев, Ю.С. Роспись по ткани. – Ростов – на Дону: Феникс, 2000г.-160 с.
36. Синеглазова, М.А. Распишем ткань сами. М.: 1998г.-93 с. ISBN 5-225-01298
37. Степанов, Н.Н. Цвет в интерьере – Киев, Высшей. Шк., 1985г. -184 с.
38. Стоку, С.Т. Батик. Современный подход к традиционному искусству росписи тканей. – М.: Ниола 21-й век, 2005-96 с.
39. Танкус, О.В. Гороховская Л. М. и др. Технология росписи тканей. М., 1969г.-182 с.
40. Терешина, Г.В. Батик своими руками. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009-88 с. — ISBN 978-5-462-00662-3.

41. Шорохов, Е.В. Композиция (2-е изд.). — М.: Высшая школа, 1986г.207 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Холодный батик

Горячий батик

Приложение 2 (глава I, 1.2)

Роспись от пятна

Свободная роспись

Приложение 3 (глава I, 1.2)

Свободная роспись с кристаллами соли

Роспись сухой кистью

Узелковый батик

Роспись аэрографом

Технология изготовления «шибори»

Технология изготовления холодного батика

ХОЛОДНЫЙ БАТИК

- Нарисовать шаблон
- С помощью спринцовки поместить в трубочку резерв

- Нанести резервный состав по контуру

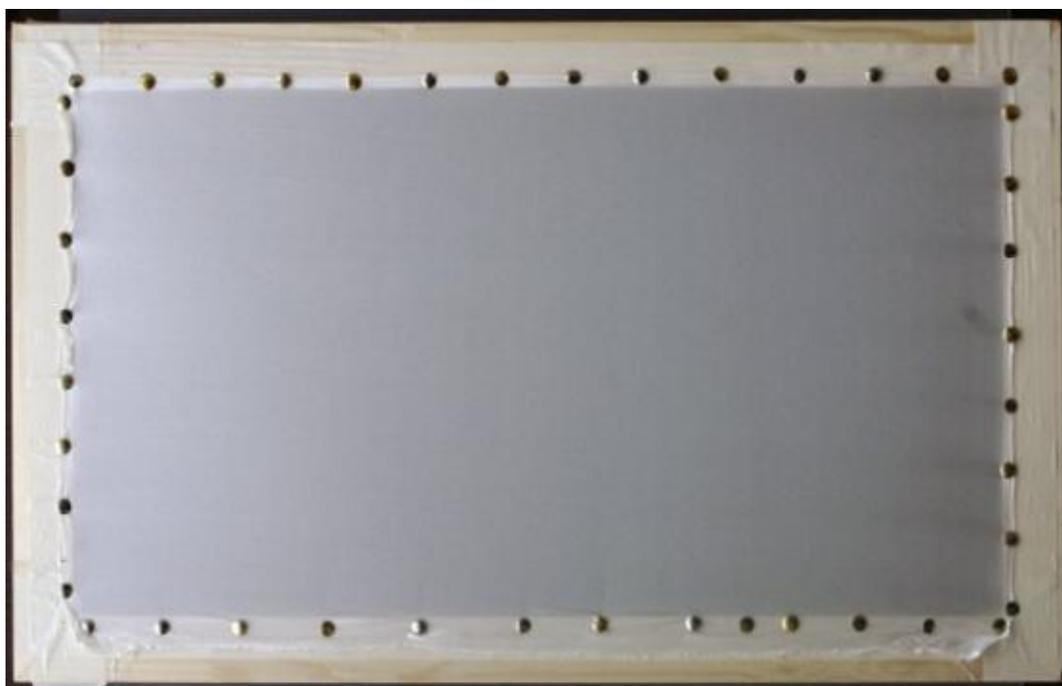
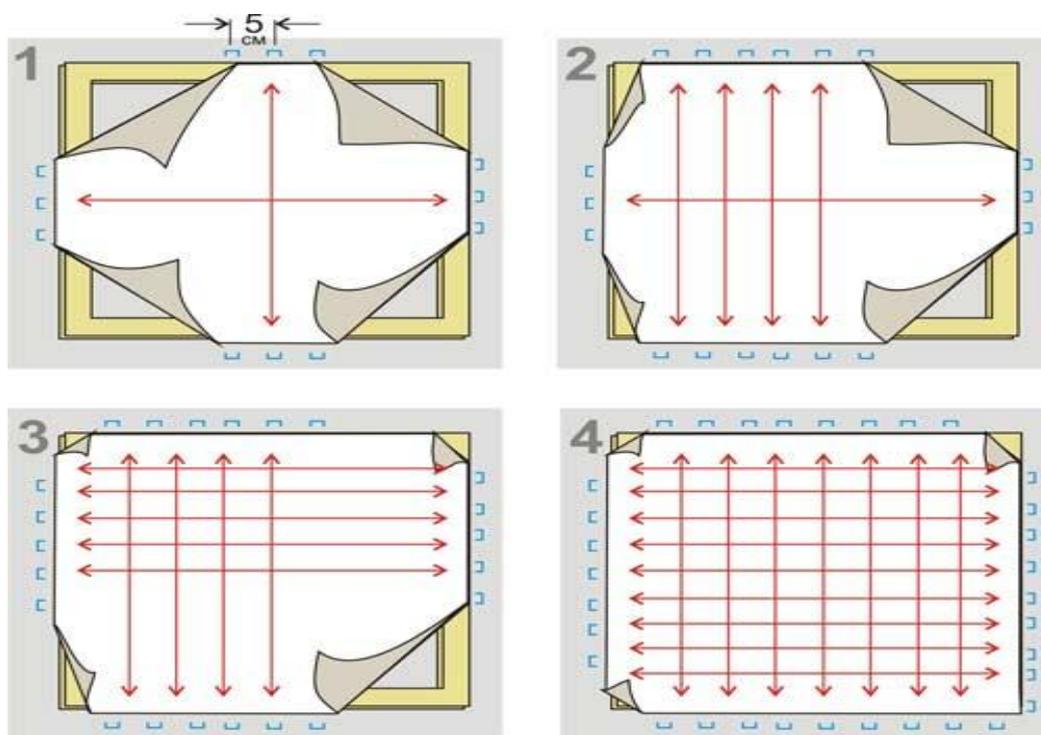

- Просушить 40-50 мин.
- Приступить к росписи

Приложение 3 (глава II, 2.2)

Закрепление ткани на подрамник

Приложение 4 (глава II, 2.2)

Перевод рисунка на ткань

Приложение 5 (глава II, 2.2)

Нанесение резерва

Приложение 6 (глава II, 2.2)

Роспись ткани в цвете

Эффект «кляксы» в батике

Эффект пищевой соли

Горячий батик

Приложение 10 (глава II, 2.2)

Эффект «кракле»

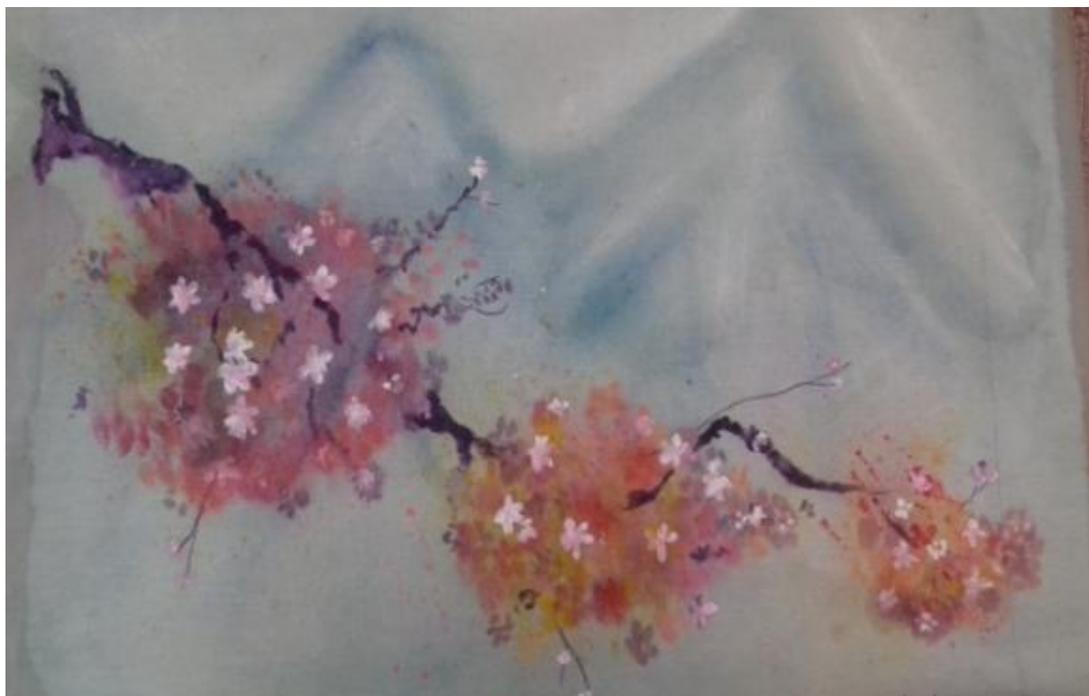

Изготовление узелкового батика

Приложение 12 (глава II, 2.2)

Технология свободной росписи по - сырому

Приложение 13 (глава II, 2.2)

Технология росписи с применением пищевого теста

Приложение 1 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

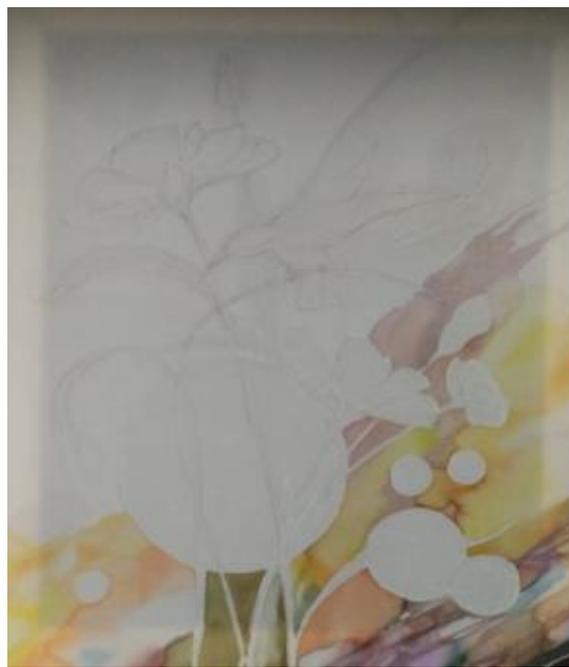
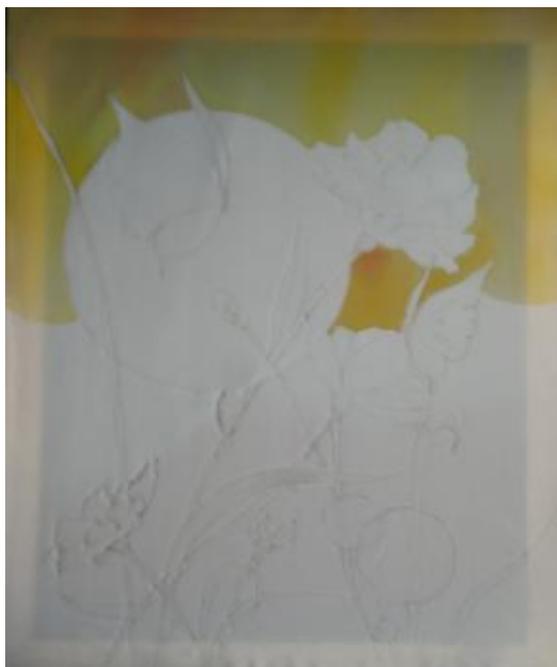
Приложение 2 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Приложение 3 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

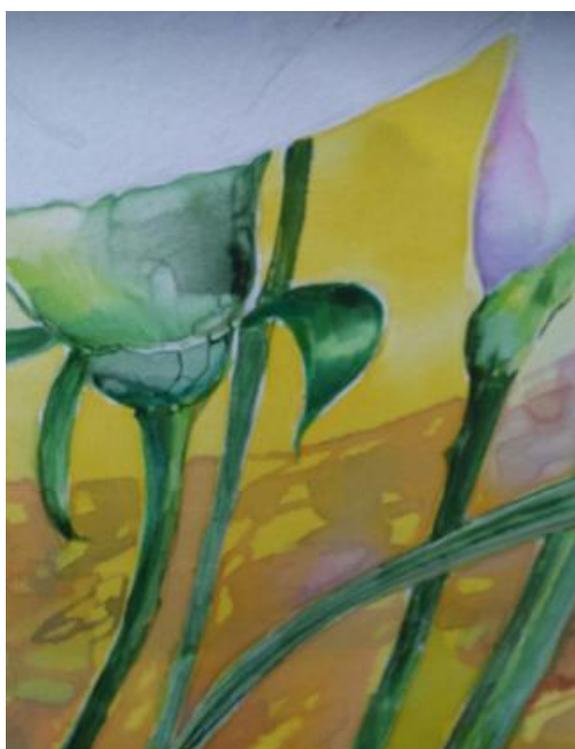
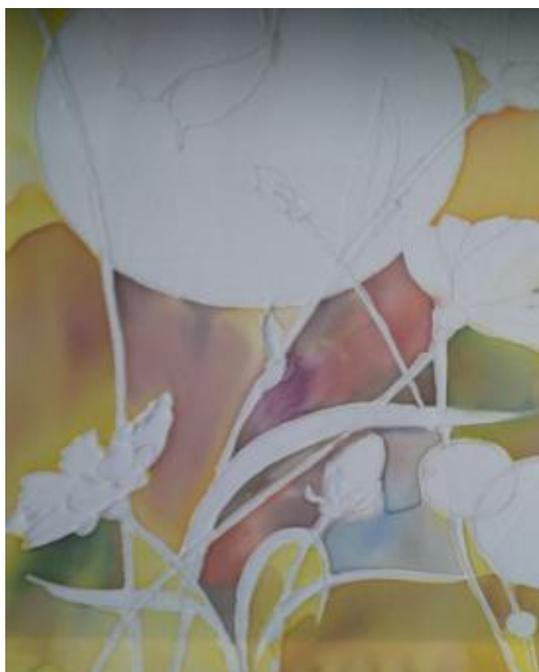
Приложение 4 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

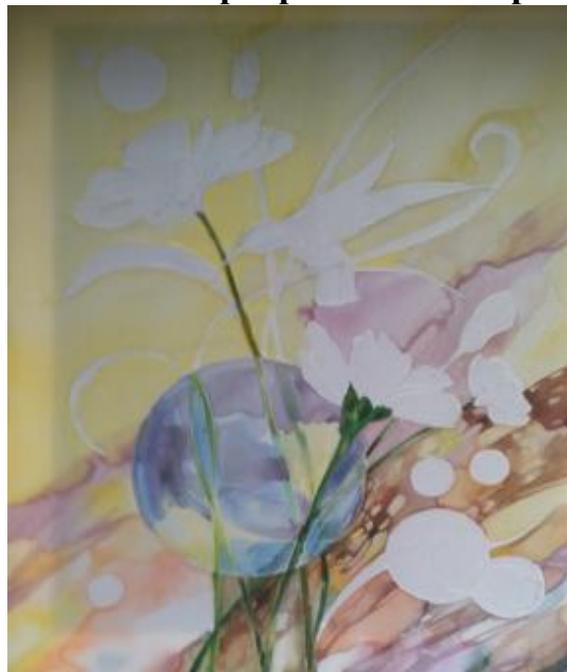
Приложение 5 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Приложение 6 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Приложение 7 (глава II, 2.3)

Этапы выполнения триптиха в технике батик «Как прекрасен этот мир»

Левая часть триптиха «Как прекрасен этот мир»

Правая часть триптиха «Как прекрасен этот мир»

Средняя часть триптиха «Как прекрасен этот мир»

Триптих в технике батик «Как прекрасен этот мир»

