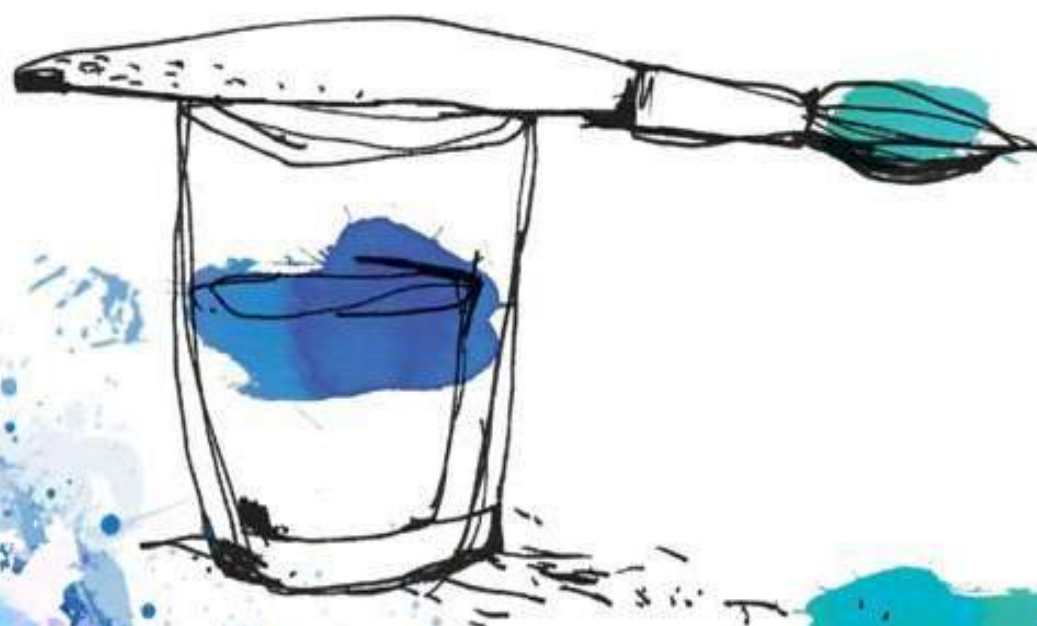

О.С. Чеснокова, В.Г. Кураев

Лабораторный практикум
по дисциплине

«Художественная роспись ткани»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЕЛЕНЦ-2018

УДК 745(075.8)

ББК 85.12я73

Ч 51

*Размещено на сайте по решению редакционно-издательского совета
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина
от 29.01.2018, протокол №1*

Рецензенты:

*В.А. Мальцева, к.п.н., доцент, член СД РФ,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,*

Е.А. Борисова, к.п.н., доцент, директор ООО «Кружевной край»

Чеснокова О.С., Кураев В.Г.

Ч 51 Лабораторный практикум по дисциплине «Художественная роспись тканей»: учебно-методическое пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2018. – 103 с.

Учебно-методическое пособие содержит материалы по истории, технологии и техниках художественной росписи тканей, рассмотрены методы подготовки тканей, способы окрашивания, приведены примеры поэтапного выполнения заданий лабораторных работ.

Пособие предназначено для студентов высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.02 Народно-художественная культура, 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки, а также преподавателей и слушателей курсов дополнительного образования.

УДК 745(075.8)

ББК 85.12я73

© Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 2018

ВВЕДЕНИЕ

Не смотря на то, что художественная роспись тканей сравнительно молодая отрасль искусства России, она вызывает заслуженный интерес со стороны профессионалов и любителей искусства. Оригинальность изделий из батика в современном дизайне интерьера, в модной индустрии позволяет создать новые художественные образы.

Целями учебно-методического пособия «Художественная роспись тканей» являются формирование системы знаний в области декоративно-прикладного искусства, эстетического мировоззрения и специальных умений, необходимых для создания художественных работ в технике росписи тканей, как основы для развития универсальных и профессиональных компетенций обучающихся.

Задачами учебно-методического пособия «Художественная роспись тканей» являются: изучение истории батика, его разновидностей; развитие творческих способностей и креативного мышления обучающихся в процессе выполнения лабораторных работ; анализ закономерностей создания художественного образа посредством выразительных возможностей батика.

В тексте учебно-методического пособия систематизированы в виде лабораторных работ по «Художественной росписи тканей» сведения о истории батика, о подготовке тканей, о поэтапном выполнении творческих заданий, которые позволяют в рамках учебной программы освоить технологию росписи тканей на разных уровнях творчества, как на учебных занятиях, так и самостоятельно.

Структура учебно-методического пособия включает в себя последовательные этапы при выполнении лабораторных работ: репродуктивный (исполнительский), творческий и авторский.

Студенты, находящиеся на репродуктивном уровне, проявляют умение быстро усваивать знания и овладевать определенной деятельностью, осуществляя ее по образцу. На творческом и авторском уровне обучения студенты способны при помощи самостоятельной деятельности создавать новое, оригинальное, что дает возможность сформировать у них профессиональные и общие компетенции, повысить интерес к художественной деятельности, развивать фантазию, воображение, творческое мышление, технологические и исследовательские умения а, следовательно, и повысить эффективность художественного образования.

1. ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНЕЙ И ТЕХНИКИ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней.

Родиной ручной росписи тканей считают Китай, родину шелка. В России шелк называли «китайкой», «ткань из Китая».

В 12 в. до н.э. в Китае изготавливались тончайшие, особо искусственные ткани, требовавшие сложнейших технологических методов.

Более поздний манускрипт 13 века рассказывает об особой росписи шелковых тканей посредством воскового рисунка, который выполняется на ткани с помощью кисточки, окунаемой в горячий воск. Рисунок, выполненный таким образом, не окрашивается никаким цветом, а остается белым.

В 3 в. до н.э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения узорных тканей здесь использовали различные способы нанесения на ткань узоров краской, применяли при этом и восковые приемы ручной росписи, т.е. получение белого рисунка на цветном фоне.

Родиной искусства украшения красящими веществами считают Индию – страну, где в изобилии природные красители. Так, например, широко распространился способ «бандхари». Перед окрашиванием ткани определенные ее участки перевязывались крепко суровой нитью или сама ткань завязывалась большим, крепким узлом. Ткань погружалась в глубокие емкости с красителями, завязанные части ткани не окрашивались, приобретая белую фантазийную узорную линию на цветном фоне (рисунок 1).

Рис. 1. «Бандхари». Индийская узелковая техника окрашивания ткани.

Знаменитая синяя краска индиго в Европу также была завезена из Индии (получали из листьев тропического кустарника).

Большим совершенством отличалась роспись тканей в Японии. 7 в. – способ окраски ткани – «нохата». Куски ткани по рисунку туго прошивались нитками, а затем погружались в краску. Через толщину стянутой ткани краска

не везде проникала, вследствие чего получался своеобразный рисунок из непрокрашенных участков (рисунок 2).

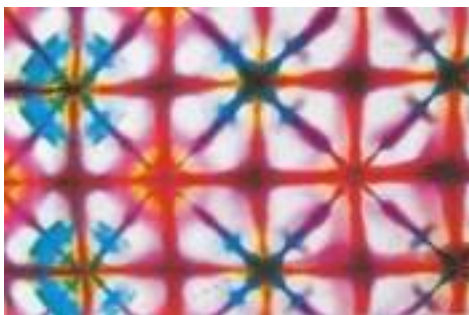

Рис. 2. Японская узелковая техника окрашивания ткани «Юхата».

Способ «рокет». Рисунок на ткань наносился горячим воском, затем ткань погружалась в краску, высушивалась, а воск удалялся. Горячий воск при остывании образовывал на поверхности ткани трещины, которые делали рисунок оригинальным (рисунок 3).

Рис. 3. «Рокети». Горячий батик. Японская художница Юко Наката (Yuko Nakata).

С конца 17 в. в Японии на шелковые ткани стали переносить сложные сюжетные композиции и пейзажи (самостоятельные произведения искусства). Позже – Рим, Греция, Византия, Сицилия, Южная Италия, Франция, Венеция.

Потребителей привлекали в шелке его выдающиеся достоинства: тонина, прочность, упругость, способность хорошо окрашиваться в различные цвета.

В России шелковое производство появилось при Петре I.

На Руси с незапамятных времен известны способы расцветивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившие название печатных рисунков. Это так называемые виды «набойки», от слова «набивать».

Суть этого способа в следующем: вырезался узор на доске, затем доска смачивалась краской, превращаясь в печатную форму (манеру), после чего она накладывалась на ткань, ее простукивали деревянным молотком и как бы набивали рисунок на ткань (рисунок 4).

Рис. 4. Набойка по ткани.

Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в 16-17 вв.

Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной в олифе, по льняным и шерстяным тканям.

Ткань с темным орнаментом по светлому фону обычно называется «выбойкой».

Для выбойки характерна ткань с окрашенным фоном и незакрашенным узором, а для набойки отличительным признаком является цветной набивной узор по неокрашенному или светлому фону.

Несколько позже появился еще один способ оформления ткани рисунком, уже более близкий к современному батику, когда использовалась одна доска с узором одинаковой высоты, но фон оставался незакрашенным с помощью резерва (глина, воск). А затем и вообще отказались от доски.

С помощью кисточки и резерва рисунок наносился вручную прямо на ткань. Затем ткань опускали в чан (или куб) с краской. Там, где не было резервирующего состава, ткань окрашивалась. Затем ткань просушивали, а резервирующий состав смывали горячей водой. В результате на ткани получался светлый узор на цветном фоне. Этот способ получил название кубовой набойки (рисунок 5).

Рис. 5. Кубовая набойка.

Несколько позже появился способ «вытравки»: предварительно окрашенную ткань набивали составами, которые разрушали краску, и таким образом получали белые неокрашенные узоры на окрашенном фоне. Чтобы не

уничтожать дорогостоящие красители, этот способ применяли главным образом для мелких узоров.

Родоначальниками основополагающих направлений в технике русского батика являются: Ирина Трофимова - монументальный батик (рисунок 6); Сергей Давыдов – «философский» батик, создатель техники батика «Техника Давыдова», уникальных инструментов и технологий (рисунок 7); Татьяна Шихирева - «повествовательный» батик (рисунок 8).

Рис. 6. Ирина Трофимова. Монументальное панно, выполненные в технике горячего батика.

Рис.7. Сергей Давыдов. «Фрески Дионисия», 2000, шелк, горячий батик

Рис.8. - Шихирева Татьяна. «Театр Пьеро», техника горячего батика по крепдешину анилиновыми красками.

Существует несколько видов батика — горячий, холодный, свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. В российской традиции к батику также относят окрашивание связанной и скрученной ткани (тай-дай) (например, узелковый способ).

1.1. ГОРЯЧИЙ БАТИК

Техника горячего батика имеет свои особенности. Название этой технике называется «горячим» потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента,

называемого чантингом. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски (рисунок 9).

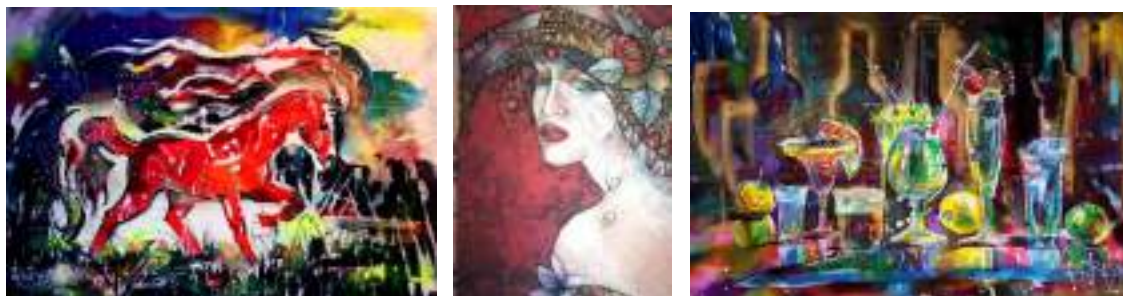

Рис. 9. Работы в технике горячего батика.

1.2. ХОЛОДНЫЙ БАТИК

Холодный батик, также называемый европейским, в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. Холодный батик относится к европейской модификации классических техник. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал. Его можно приготовить в домашних условиях, но есть и готовые резервы. Обычно используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром (бензиновые), либо используются резервы в тубиках (резиновые), которые оснащены удлинённым носиком. Как правило, холодный батик требует более аккуратной и тщательной работы над произведением, так как он создаётся «в один слой» (в отличие от многослойного горячего батика). Также в технике холодного батика имеется больше возможностей для свободной росписи и создания станковых живописных либо декоративных работ. Техника «в одно касание» позволяет создавать работы, сходные по восприятию с «мокрой» акварелью (рисунок 10).

Рис. 10. Работы в технике холодного батика

1.3. СВОБОДНАЯ РОСПИСЬ

Техника свободной росписи получила значительное распространение, в связи с тем, что выявляла своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шёлка и хлопка производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом (рисунок 11).

Рис. 11. Свободная роспись по ткани.

1.4 СВОБОДНАЯ РОСПИСЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЛЕВОГО РАСТВОРА

Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор поваренной соли.

Рис. 11. Свободная роспись с применением солевого раствора

Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень

насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом.

1.5. ТЕХНИКА «СИБОРИ»

«Сибори» — так называемый складной батик. Строго говоря, «сибори», как и все разновидности «тай-дай», к батиком не относится. Это другой вариант резервирующего окрашивания. Результат в нём достигается путём перевязывания и окрашивания, но более предсказуем, так как ткань складывается определённым образом. Эта техника имеет японские корни (рисунок 12).

Рис. 12. Техника сибори

1.6. ТЕХНИКА «БАНДАН»

Техника узелкового батика «бандан» — индийский вариант «тай-дай». Один из его видов — техника «планги» — был распространён в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «Горохов». При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной 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 нескольких кругов. При окрашивании сухой ткани можно получить более резкую границу

красителя и неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) — более плавные границы перехода (рисунок 13).

Рис. 13. Техника «бандан»

Сегодня батик находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным художественным и техническим подходом. Это находит своё отражение в регулярных выставках данного вида искусства и в изделиях декоративно-прикладного творчества.

Художественная роспись по ткани – удивительное искусство, которое не прекратит своего развития.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Для выполнения лабораторных работ в технике батика потребуется разные материалы и инструменты:

- Ткань
- Раздвижные рамы и подрамники
- Кисти
- Краски
- Стеклянная трубочка
- Контуры
- Парафин или воск
- Чантинг

2.1 ТКАНЬ

Ткани используются самые разные, но предпочтение отдается натуральным. По составу – шелк, хлопок, тонкая шерсть, лен. Начинать проще всего на хлопке. Удобно учиться и затрат минимум. Хлопок послужит для панно, картин. А вот для одежды, особенно после воска – в горячем батике – не подойдет. Для «тренировки» можно брать лоскуты от бывших простыней, рубашек. Плюс в том, что они многократно стираны, а значит, легко будут впитывать краску, но и минус – на старой ткани краски заметно блекнут.

Недостаток синтетических тканей в том, что они недостаточно хорошо впитывают воду, краска может плохо растекаться. При выборе ткани можно сделать следующее - на постиранную ткань капнуть воды или краски. Если капля лежит на поверхности и не растекается, то для росписи такая ткань не подойдет. Если краска наносится легко, можно работать. Но стоит учесть, что при высоких температурах (при фиксации краски утюгом или в духовке) синтетика имеет свойство плавиться.

Шелк – самый лучший вариант для художественной росписи тканей. Для изготовления предметов одежды и аксессуаров он идеально подходит. Работать с шелком интереснее, появляется больше возможностей.

Существует множество видов шелка. К классическим шелковым тканям относятся:

- Креп-шифон - наиболее тонкая, легкая прозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Выпускается гладкоокрашенными и набивными.
- Креп-жоржет - тонкая полупрозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Отличается повышенной упругостью и малой сминаемостью.
- Крепдешин - креповая ткань полотняного переплетения. Ткань непрозрачная, с умеренным блеском и зернистой поверхностью.

- Атлас - креповая ткань атласного переплетения. Изнаночная сторона, образованная креповыми нитями имеет зернистую поверхность. Лицевая гладкая, блестящая. Расцветка гладко крашенная и набивная.

- Туаль - ткань из натурального шелка сырца полотняного переплетения. Гладко крашенная. Применяется в качестве подкладочной ткани.

Кроме выше перечисленных тканей существуют такие как всевозможные шелковые ткани – жаккард, фактурный шелк, атлас-стрейч, дикий шелк. Но роспись по ткани со сложной фактурой более трудоемка, и, для батика, как правило, выбирают все те же классические туаль, атлас, крепдешин (рисунок 14).

Рис. 14. Ткань

2.2. РАЗДВИЖНЫЕ РАМЫ И ПОДРАМНИКИ

Подрамником для батика может быть обычная деревянная рамка для картин, то лучше всего купить в художественном салоне раздвижные рамы для батика, они позволяют настраивать рамку под определенный размер (рисунок 15).

Рис. 15 . Подрамники, раздвижная рама для батика

Некоторые художники по тканям используют пяльцы – удобный вариант для небольших по размеру работ или для росписи фрагмента одежды (рисунок 16).

Рис. 16. Пяльцы

Также могут использоваться рамы со специальными приспособлениями для натяжения ткани - крючочки, дырочки для кнопок, специальные когти, натягивающие ткань уже готовой одежды или платка не повредят ткань и не оставят дырочек (рисунок 17).

Рис. 17. Рамы со специальными приспособлениями для натяжения ткани - когти

2.3. КИСТИ

Пожалуй, самый основной рабочий инструмент - кисточки – как в акварели – круглые, мягкие (белка, колонок), большие – для покрытия больших площадей, маленькие – для «ювелирной работы» (рисунок 18).

Рис. 18. Кисти круглые

Не забываем тщательно промывать их после работы. Особенно после красок «под утюг». Если нужно покрыть ровно большую поверхность, можно использовать поролон или вату, намотанную на палочку, карандаш, или вилку.

Когда наносится краска на ткань, вам не должны мешаться ни неправильная форма кисти, ни лезущие из нее волосины. Специальные кисти для росписи по ткани очень недешевы, но все-таки имеют приемлемую цену.

Для техники горячего батика подходят только кисти из щетины, остальные просто расплавятся (рисунок 19).

Рис. 19. Кисти, щетина плоская

2.4. КРАСКИ

Выбор красок для батика очень широк. Краски используются водорастворимые и акриловые. Водорастворимые краски для батика больше подходят для нежных и тонких тканей. Акриловые же краски больше похожи на гуашь и относятся к категории покрывных красок, т. е. созданы для покрытия поверхности.

Условно поделим краски по способу закрепления на ткани – «под утюг» и «под запаривание». Чтобы зафиксировать на ткани краски «под утюг» достаточно прогладить утюгом. Для красок «под запаривание» этого недостаточно, дополнительно их необходимо обрабатывать паром около часа. При покупке красок уточняйте у продавцов способ закрепления краски.

Краски различаются по составу и свойствам. Например, если краска «под утюг» высыхает, пользоваться ей нельзя – растворяться водой она не будет. Краски «под запаривание» могут быть использованы не однократно. На этом основаны некоторые эффекты, которые недоступны при работе с красками «под утюг». Например, интересные вещи получаются, если размывать водой окрашенную ткань или посыпать на мокрую ткань высохшую «пыль» от таких красок. Также краски, для которых необходимо запаривание, более текучие, ими проще сделать плавный переход цвета, и именно их, как правило, используют для художественной росписи (рисунок 20).

Рис. 20. Краски с набором «Хобби-батик» от «Гаммы» под запаривание.

В состав набора входит пять красок (красная, желтая, зеленая, синяя, черная), стеклянная трубочка и резерв в тубике. Трубочка и резерв используются в холодном батике. Резерв в тубике более густой, чем это нужно для работы. Дополнительно к пяти краскам, входящим в набор, можно отдельно купить еще краски: оранжевую, алую, бирюзовую, пшеничную, красно-коричневую и фиолетовую. Плюсы таких красок. Во-первых, доступность. Набор «Хобби-батик» продается очень во многих местах. Плюс также и в том, что после высыхания, их можно разбавлять водой. Разводить бесконечно высохшие краски, конечно, не стоит – ухудшится их качество. Краски эти необходимо запаривать, и минус таких красок – риск, что при запаривании краска потечет. На ткани краска держится не очень хорошо. А для панно на стену краски вполне подходят.

Еще из отечественных красок - акриловые краски по шёлку «Батик» серии «Decola», в пластиковых банках объемом 40 мл. Они предназначены для различных типов натуральных и синтетических тонких тканей. Краски наносятся на ткань кистью. Обладают хорошей растекаемостью. Краски глубоко проникают в волокна ткани, почти не уплотняя её, быстро высыхают. Закрепляются горячим утюгом с изнаночной стороны. Акриловые краски по шёлку «Батик» серии «Decola» производят в двух вариантах - жидкие краски по шелку и густые по плотным тканям (рисунок 21).

Рис. 21. Акриловые краски по шёлку «Батик» серии «Decola»

«Гамма» выпускает наборы акриловых красок для ткани – 5 или 9 красок, резерв, трубочка, инструкция (рисунок 22).

Рис. 22. Акриловых красок для ткани - краски «под утюг»

Всего 25 оттенков дополнительных цветов, из них 9 – флуоресцентные. Плюсы - яркие и насыщенные цвета, удобно закреплять (рисунок 23).

Рис. 23. Флуоресцентные краски.

Импортные, дорогие краски под утюг - хорошие, яркие, прекрасный выбор цветов. Цвета уже сложные, и при смешивании может получиться грязь. Краски фиксируются утюгом, при этом очень устойчивы, прекрасно держатся на ткани, не выгорают и не отстирываются. Высокое качество по высокой цене.

«Javana» и «Marabu» очень известные марки, но существует еще много фирм-производителей красок, резервов и прочих материалов для батика (рисунок 24).

Рис. 24. Немецкие краски «Javana» и «Marabu»

В современной промышленности изготавливают жидкие краски «silk» «для шелка», и густые покрывные краски – «textil», «для текстиля». Они наносятся на ткань, не растекаясь. Это совсем другая технология росписи.

Например, отечественные акриловые (густые) краски, такие как Olki (рисунок 25).

Рис. 25. Отечественные акриловые (густые) краски - «Olki»

Существуют ограничения по составу ткани – например, краска только для натуральных тканей или в смесовых тканях строго ограничивается процент синтетики.

Краски «для запаривания» обычно очень концентрированные. Их предварительно разводят:

1. Для холодного батика краски рекомендуют разбавлять раствором соды (1 чайная ложка на стакан кипяченой воды) в пропорции 1:1.
2. Для горячего батика – просто водой.

Растворы хранят не более двух дней. Для растворов красок необходимы пластиковые баночки, стаканчики.

Краски «под утюг» после высыхания уже не используют. И использовать для них дополнительные емкости, вроде пластмассовой палитры – только тратить время на отмывание оной, так как краска в процессе работы очень быстро высыхает. Удобно набирать кистью прямо из банки, и уже смешивать на блюде или в той же пластиковой баночке.

2.5. СТЕКЛЯННАЯ ТРУБОЧКА

В холодном батике наносят контур, который не дает краске растекаться. Контур, резервирующий состав или резерв – это одно и то же – представляет из себя густую массу, и для того, чтобы он ложился на ткань тонкой ровной линией, контур наносят из специальных тюбиков с тонким «носиком», а чаще всего из стеклянной трубочки (рисунок 26).

У трубочек тонкий носик – от его диаметра зависит ширина линии, и расширение – резервуар для резерва. Трубочки очень хрупкие, поэтому лучше сразу купить несколько. При покупке трубочек обращайте внимание на носик. Абсолютно одинаковых трубочек не встречала, и каждая из них делает свою линию.

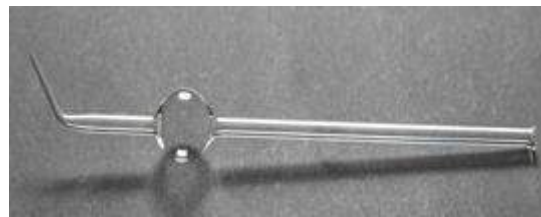

Рис. 26. Стекло́нная трубочка для нанесения резервирующего состава на ткань

Чтобы набрать резерв в трубочку, в инструкциях рекомендуют воспользоваться резиновыми грушами. Но на практике вдувают собственными легкими. Не торопясь и очень осторожно! Для работы вполне достаточно наполовину заполнить выпуклый резервуар трубочки (рисунок 27).

Рис. 27. Заполнение стекло́нной трубочки резервирующим составом

Наносится контур из трубочки почти так же, как обычно рисуем, или пишем, например, ручкой, правда, гораздо медленнее. Но если надолго задержать трубочку в одном месте, вместо линии получится некрасивая клякса. Наносите резерв, не спеша и внимательно – очень тонкие линии таят подвох – пропускают краску.

Важное правило – трубочки всегда очень тщательно промываем после работы. Чем резерв растворяется, тем трубочки и мыть. Если водой – то водой, а если бензином – то бензином, можно растворителем для масляных красок, и после – горячей водой с мылом. Промываем так – несколько раз набираем воду или растворитель, и с усилием выдуваем.

Если резерв застынет, трубочкой пользоваться станет невозможно (рисунок 28).

Рис. 28. Резервирующий состав для батика

Импортные резервы продаются в тюбиках с тонкими длинными наконечниками. Наконечники бывают сменные, с отверстиями разных диаметров. Из этих же тюбиков резерв наносится на ткань. Когда он закончится, можно приобрести баночку с резервом, и, поместив резерв в тюбик, продолжить им работать (рисунок 29).

Рис. 29. Резервы по шелку

При нанесении из тюбиков нужно постоянно выдавливать резерв, а из трубочки он вытекает сам. С трубочкой работать гораздо удобнее.

Резервы условно делятся на две группы - те, которые разбавляются водой (как правило, это импортные резервы), и те, которые разбавляются бензином (как правило, отечественные, в частности «Гамма»).

Плюсы импортного резерва – многообразные оттенков, простота технологии. Минус резерва в том, что он не достаточно хорошо «держит» краску. Это происходит из-за того, что резерв растворяется водой. Например, если покрыть ткань обильно краской или водой с двух сторон от линии контура – тот, что растворяется бензином, выдержит такой «напор», так как от воды не растворяется. Пропустить краску он может только там, где контур прерывается,

либо в том случае, когда краска перетекает поверх контура. А если то же самое попробовать сделать с резервом, растворимым водой, то раствор краски начнет и окрашивать контур, и подмывать его. В итоге краску он сдерживает как-то произвольно, непредсказуемо, появляются неприятные протечки.

Рис. 29а. Резервирующие составы для батика разных производителей

Поэтому начать лучше всего будет с проверенного резерва фирмы «Гамма». Из минусов такого резерва – только малопрятный запах, и то, что отмывать его с трубочек необходимо не водой, а тем же бензином или растворителем. До недавнего времени «Гамма» выпускала только бесцветный резерв, а теперь к нему добавились новинки – красный, синий, зеленый и черный (а позже еще и золотой, серебряный и медный) (рисунок 30).

Рис. 30. Резервирующий состав фирмы «Гамма» разных оттенков

Еще существуют декоративные контуры, которыми можно украшать работу, но при всем своем великолепии краску не держат, пользоваться ими как резервом нельзя, они для этого не предназначены (рисунок 31).

Рис. 31. Декоративные контуры по ткани

Существуют более удобные инструменты для батика и создания даже самой тонкой и изящной росписи по ткани – это перманентные (несмываемые) текстильные маркеры для ткани Marabu, EDDING и Pentel, контуры резервы для работы по ткани Decola и Марабу, фломастеры для рисования по ткани, водорастворимые маркеры для ткани и канвы и исчезающие маркеры для разметки канвы Marvy. Здесь представлены как закрепляемые маркеры, так и маркеры, не требующие закрепления (мгновенного закрепления), а также маркеры для темных и светлых тканей ZIG Fabricolor (рисунок 32).

Рис. 32. Фломастеры по ткани

2.6. ПАРАФИН ИЛИ ВОСК

При работе в технике горячего батика участки ткани, куда не должна попасть краска, покрывают расплавленным воском. В классическом батике использовали натуральный воск, теперь под воском подразумеваются парафиновые или стеариновые свечи. Продаются в хозяйственных магазинах.

Самые обыкновенные хозяйственные свечи. Чем бесцветнее, тем лучше (рисунок 33).

Рис. 33. Парафиновые свечи

Для нанесения воска художники используют специальные инструменты: леечки, трубочки, модули, кисти. Кисть должна быть жесткой. Лучше использовать кисти разной величины. Желательно использовать кисти из щетины с длинной деревянной ручкой для удобства нанесения воска. После нанесения воск необходимо дождаться его застывания.

Для того, чтобы расплавить воск, понадобится техническая посуда, чаще всего жестяная баночка, в которую помещают воск, и емкость, в которую наливают воду и ставят банку с воском, для разогрева на водяной бане (на плите или электрической плитке) (рисунок 34).

Рис. 34. Техническая посуда для вытапливания воска

В настоящее время для работы в технике горячего батика используется специализированная паровая баня (рисунок 35).

Рис. 35. Оборудование для вытапливания воска

Для вытапливания остатков воска с готовой работы потребуются старые газеты. Они будут необходимы для удаления воска. Новая газета не подходит – готовую работу может испачкать типографская краска.

2.7. ЧАНТИНГ

Чантинг - небольшой, тонкостенный медный сосуд, с припаянным тонким носиком, из которого вытекает воск (рисунок 36).

Рис. 36. Чантинг

Сосуд наполняется расплавленным воском. Батик-мастер рисует на ткани воском, который вытекает из крошечного отверстия трубочки чантинга. Число носиков, их ширина и профиль среза, могут быть разными для достижения различных эффектов. Для тонкой детальной проработки используется чантинг с носиком около 1 миллиметра в диаметре. Широкий носик используется для заполнения больших областей узора. Для начала работы нужно погрузить чантинг в горячий воск и подержать его там, около 1 минуты, чтобы он нагрелся.

Затем наполнить его воском (примерно на две трети объёма), вынув чантинг из расплавленного воска, нужно удалить салфеткой капли воска с боковых стенок и носика чантинга. Это нужно проделать очень быстро и четко, так как воск быстро остывает.

Наполнять чантинг приходится, примерно, каждую минуту.

Чантинг или батик-леечка для поддержания температуры воска при его нанесении на ткань. Температура нагрева 80*С. Предназначена для работы в технике «горячего батика». В леечку засыпать воск в гранулах (уровень воска не должен превышать отметку горловины). С помощью леечки жидкий воск нанести на ткань (рисунок 37).

Рис. 37. Чантинг или батик-леечка для поддержания температуры воска

3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНЕЙ»

В лабораторном практикуме приведены сведения о истории художественной росписи тканей, рассмотрены методы подготовки тканей, способы окрашивания, также приведены примеры и поэтапное выполнение лабораторных работ.

3.1. Лабораторная работа №1. Выполнение росписи изделия в технике холодного батика с резервированием (абстрактная композиция).

Цель работы: апробирование приемов работы в технике холодного батика с резервированием.

Содержание работы:

1. Разработка линейного и цветового эскиза абстрактной композиции для росписи (в натуральную величину).
2. Подготовка ткани и ее натяжение на подрамник.
3. Перевод рисунка с линейного эскиза на ткань карандашом.
4. Обводка контуров рисунка резервирующим составом.
5. Роспись ткани красками.
6. Закрепление красок на ткани (при проглаживании утюгом) и стирка готового изделия.
7. Оформление художественной работы.

Методические указания

1. Разработка эскиза

Большое внимание необходимо уделить разработке композиционно-цветового эскиза. Эскизы для первых образцов лучше разрабатывать простые по композиции и более лаконичные по цвету, постепенно усложняя их. Тематика эскизов может быть разнообразной. Это растительный и геометрический орнамент, декоративные сюжетные или абстрактные композиции, стилизованные мотивы растительного и животного мира.

Рис. 38. Поэтапное выполнение композиционно-цветового эскиза

Для «холодного батика» эскизы надо выполнять в натуральную величину, в основе которых лежит линейный стиль и замкнутость всех элементов композиции (рисунок 38).

2. Подготовка ткани и ее натяжение на подрамник.

Ткань перед работой должна быть хорошо выстирана и выглажена, в противном случае краски могут плохо на нее ложиться (рисунок 39).

Рис. 39. Проглаживание ткани, перед натягиванием на раму

Также перед работой следует подготовить рисунок, который будет переноситься на ткань. Такой рисунок можно сделать самостоятельно, и при желании можно воспользоваться уже готовыми трафаретами.

Для работы вам потребуется натянуть шелк на раму. Для этого можно использовать, как специальные раздвижные рамы с крючками, так и обычные деревянные. Лучше, чтобы рама была из мягкого дерева, в которое легче будет втыкать кнопки. Кнопки должны быть острые, металлические, они меньше портят ткань (рисунок 40).

Рис. 40. Натягивание ткани на раму

Вначале шелк натягивают по четырем углам, затем по сторонам. Чем ближе к внутреннему краю, тем меньше будет разводов от краски по краям, если рисовать в акварельной технике (по мокрой ткани). Ткань должна быть натянута ровно, без провисаний и растяжек. (Если рама шире, чем намеченное изделие, с одного края ткань можно натянуть обычной ниткой с иголкой).

3. Перевод рисунка с линейного эскиза на ткань карандашом.

Рисунок подкладывается под подрамник (или пальцы) таким образом, чтобы контуры его были хорошо видны сквозь ткань (рисунок 41). Важно, чтобы рисунок не был сильно прижат к ткани, так как в случае при нанесении резерва красящее вещество с рисунка может попасть на ткань.

Рис. 41. Перевод эскиза на ткань

4. Обводка контуров рисунка резервирующим составом.

С помощью специальной трубочки резервирующая жидкость наносится вдоль контура рисунка. Наносимый контур обязательно должен быть замкнутым (рисунок 42).

Рис. 42. Нанесение резерва на ткань

5. Роспись ткани красками.

Краски на ткань наносить следует аккуратно, стараясь избегать случайных брызг и подтеков, – удалить потом их будет практически невозможно. У каждого мастера холодного батика могут быть свои секреты нанесения краски на ткань, и подобрать наиболее удобный способ работы с

красками можно только опытным путем. Как правило, для простых рисунков достаточно просто равномерно закрашивать каждый участок замкнутого контура (рисунок 43).

Рис. 43. Роспись. Нанесение красок на ткань

6. Закрепление красок на ткани (при проглаживании утюгом) и стирка готового изделия.

Когда вся работа полностью выполнена, наступает черед закрепления красок. Разные краски могут закрепляться по – разному, но для начинающих наилучшим вариантом будут термозакрепляемые краски, при помощи горячего утюга. В этом случае работу достаточно будет прогладить с изнанки горячим утюгом (с отпариванием)

7. Оформление художественной работы.

Готовое изделие можно использовать в качестве картины, вставки в ширму и т. д. (рисунок 44).

Рис. 44. Готовое изделие

Рис. 45. Оформление художественной работы.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- выполнить 2-3 варианта набросков абстрактной композиции для росписи ткани;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; листы бумаги для эскизов по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; резервирующий состав; воск; краски для росписи ткани; краски акварельные или гуашевые для цветового решения эскизов композиций; стеклянные трубочки для нанесения резервирующего состава; беличьих кисти № 3,5; утюг для закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.2. Лабораторная работа № 2. Роспись декоративного изделия в технике «по-сырому» с контурным рисунком.

Цель работы: изучение приемов работы в технике «по-сырому» с контурным рисунком.

Содержание:

1. Выполнение эскиза росписи акварелью в технике «аля-прима» и графическими материалами.
2. Подготовка ткани и ее натяжение на подрамник.
3. Нанесение цветowych пятен на поверхность ткани «по-сырому».
4. Дополнение росписи контурным рисунком (фломастером, цветным объемным контуром по ткани и т.п.)
5. Закрепление красок, стирка ткани.
6. Оформление декоративного изделия.

Методические указания

1. Выполнение эскиза росписи акварелью в технике «аля-прима» и графическими материалами.

Большое внимание необходимо уделить разработке композиционно-цветового эскиза. Тематика эскизов может быть разнообразной.

A la prima (аля прима). Техника a la prima (аля прима) подразумевает рисование акварелью по сырому. Такие работы пишутся быстро, за один прием. Краска, которая лишь отчасти подчинена руке художника, свободно растекается на влажной поверхности листа, образуя причудливые, непредсказуемые узоры, смешиваясь с другими тонами рождая новые оттенки.

2. Подготовка ткани и ее натяжение на подрамник.

Ткань перед работой должна быть хорошо выстирана и выглажена, в противном случае краски могут плохо на нее ложиться.

Также перед работой следует подготовить рисунок, который будет переноситься на ткань. Такой рисунок можно сделать самостоятельно, и при желании можно воспользоваться уже готовыми трафаретами.

Для работы вам потребуется натянуть шелк на раму. Для этого можно использовать, как специальные раздвижные рамы с крючками, так и обычные деревянные. Лучше, чтобы рама была из мягкого дерева, в которое легче будет втыкать кнопки. Кнопки должны быть острые, металлические, они меньше портят ткань.

Вначале шелк натягивают по четырем углам, затем по сторонам. Чем ближе к внутреннему краю, тем меньше будет разводов от краски по краям, если рисовать в акварельной технике (по мокрой ткани). Ткань должна быть натянута ровно, без провисаний и растяжек. (Если рама шире, чем намеченное изделие, с одного края ткань можно натянуть обычной ниткой с иголкой).

3. Нанесение цветowych пятен на поверхность ткани «по-сырому».

Работа, выполненная в технике аля прима, выглядит очень живо, экспрессивно и выразительно. И именно под этой красотой скрывается вся сложность исполнения. Обучающемуся придется хорошо потренироваться, прежде чем понять ту грань, когда нужно остановиться в добавлении новых цветов и воды. С опытом придет и скорость в работе, без которой невозможно написание картин красками по ткани в технике «по - сырому» (рисунок 46).

Рис. 46. Техника «по - сырому»

4. Дополнение росписи контурным рисунком (фломастером, цветным объемным контуром по ткани и т.п.).

Когда роспись окончательно высохнет, опять подкладываем эскиз под высохшую работу и «на просвет» начинаем наносить декоративные контуры. Декоративные контуры сохнут действительно долго, так что оставляем работу на какое то время (рисунок 47).

Рис. 47. Готовое изделие

5. Закрепление красок, стирка ткани.

Сняв изделие с рамки, приступаем к процессу фиксации росписи. Каждый участок ткани должен быть проглажен с изнаночной стороны в течение 3 минут. Не бойтесь, натуральный шелк от таких температур не испортится.

6. Оформление декоративного изделия.

Рис. 48. Готовое изделие.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- выполнить 2-3 варианта эскизов композиции для росписи ткани «по-сырому»;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; листы бумаги для эскизов по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; краски для росписи ткани; краски акварельные для цветового решения эскизов композиций; беличьи кисти № 3,5; фломастеры по ткани; утюг для закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.3. Лабораторная работа № 3. Свободная роспись ткани по солевому раствору (пейзажный мотив).

Цель работы: изучение приемов работы по солевому раствору.

Содержание:

1. Разработка эскиза пейзажной композиции.
2. Подготовка ткани, ее натяжение на подрамник, пропитка соевым раствором.
3. Выполнение росписи пейзажной композиции на ткани в соответствии с предварительным эскизом. Закрепление красок и удаление солевой пропитки.

Методические указания

1. Разработка эскиза пейзажной композиции.

Композиция - основа росписи, и от того, насколько она будет продумана, зависит конечный результат. Батик и роспись на шелке относятся к декоративным видам искусства и имеют свою текстильную стилистику. Независимо от того, что художник хочет изобразить, вся композиция строится по законам текстильной графики. Очень важно найти грань между реализмом и текстильной стилистикой при изображении пейзажа, натюрморта, жанровых сцен и монументальных композиций и т.д.

Работа над композицией заключается в сознательном нахождении композиционных решений в каждом отдельном случае в зависимости от поставленных задач, от творческого отношения к миру.

В значительной степени характер композиции определяется ритмом - одним из важнейших художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства.

Ритм - это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, способствующее достижению ясности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. С ритмическим началом человек постоянно сталкивается, наблюдая природные явления: в естественном распределении листьев на стеблях растений, в чередовании набегающих волн, кругах, расходящихся по воде от брошенного камня.

Работа над новой работой начинается с выбора темы соответственно назначению изделия. На данном этапе особенно важна не только конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и тот декоративный образ и эмоциональное настроение обучающихся, которые стремятся передать настроение с помощью различных художественных средств.

Следует начинать с наброска композиционной схемы в натуральную величину. Надо иметь в виду материал, для которого подготавливается рисунок, плотная или легкая, гладкая прозрачная ткань с росписью, рельефная хлопчатобумажная. В каждом отдельном случае характер рисунка будет меняться. Следует учитывать особенности восприятия цвета: в фактурной

ткани он будет восприниматься плотным, а на прозрачной ткани в расписных изделиях - облегченным.

Батик и роспись на шелке имеют широкое поле деятельности - от реализма, где роспись начинает спорить с живописью и графикой, - до орнамента, где она становится тканью. Каждый художник, работающий в этих техниках, определяет себе эту грань сам. Независимо от того, что вы хотите изобразить, будь то цветочный мотив для шали, абстрактная композиция для вечернего платья или многофигурная, с элементами архитектуры и пейзажа станковая композиция, все строится по законам текстильной графики:

- Плоскостное решение;
- Отсутствие планов;
- Сочетание орнамента и декоративной живописи;
- Сочетание графического пятна и линии.

При создании композиции необходимо продумать цветовое, тоновое, графическое решение. В основе композиции действуют законы: целостности восприятия, контрастов форм и цветов, выразительности линий и объемов. Используя технические и художественные приемы, работе можно придать различное настроение - движение, покой, динамику, статичность, свежесть, радость, свет, тепло.

Если необходимо, то композицию можно изобразить на бумаге в предварительном эскизе. Затем карандашом на бумаге необходимо нарисовать шаблон задуманной композиции. Шаблон делается с учетом всех требований текстильной специфики. Все возможные промахи лучше исправить на бумаге, чем на шелке, где это сделать гораздо сложнее.

2. Подготовка ткани, ее натяжение на подрамник, пропитка соевым раствором.

Ткань перед работой должна быть хорошо выстирана и выглажена, в противном случае краски могут плохо на нее ложиться. Также перед работой следует подготовить рисунок, который будет переноситься на ткань. Такой рисунок можно сделать самостоятельно, и при желании можно воспользоваться уже готовыми трафаретами.

Для работы вам потребуется натянуть шелк на раму. Для этого можно использовать, как специальные раздвижные рамы с крючками, так и обычные деревянные. Лучше, чтобы рама была из мягкого дерева, в которое легче будет втыкать кнопки. Кнопки должны быть острые, металлические, они меньше портят ткань.

Вначале шелк натягивают по четырем углам, затем по сторонам. Чем ближе к внутреннему краю, тем меньше будет разводов от краски по краям, если рисовать в акварельной технике (по мокрой ткани). Ткань должна быть натянута ровно, без провисаний и растяжек. (Если рама шире, чем намеченное изделие, с одного края ткань можно натянуть обычной ниткой с иголкой.)

3. Выполнение росписи пейзажной композиции на ткани в соответствии с предварительным эскизом. Закрепление красок и удаление солевой пропитки.

Способ росписи ткани, при котором соль наносится на отдельные участки работы. При этом соль необходимо наносить на достаточно влажную ткань; после ее высыхания необходимо аккуратно убрать излишки соли (рисунок 49).

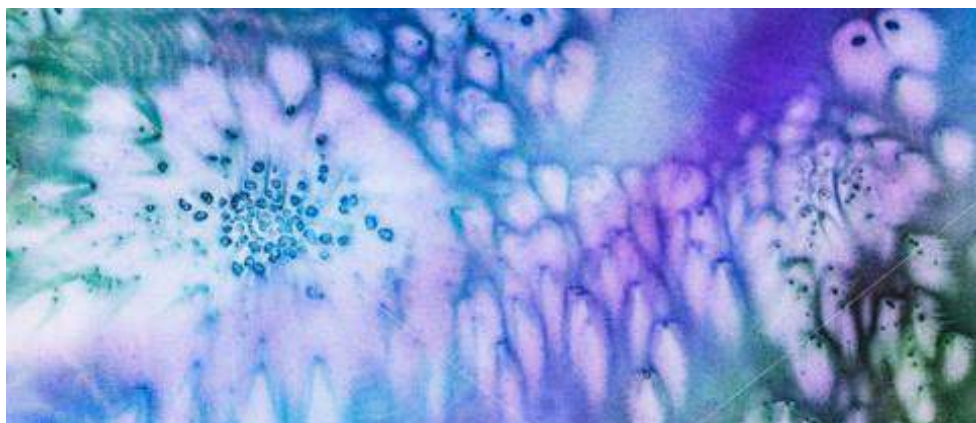

Рис. 49. Приемы работы по солевому раствору.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- выполнить 2-3 варианта эскизов пейзажной композиции для росписи ткани;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; листы бумаги для эскизов по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; краски для росписи ткани; краски акварельные для цветового решения эскизов композиций; беличьи кисти № 3, 5; соль поваренную; утюг для закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.4. Лабораторная работа № 4. Выполнение панно в свободной технике способом «сухая кисть».

Цель работы: изучение приемов работы в технике способом «сухая кисть».

Содержание:

1. Композиционные поиски эскиза росписи ткани в технике «сухая кисть».
2. Подготовка ткани, ее натяжение на подрамник, проклейка крахмальным клейстером.
3. Выполнение мотивов густыми красками по ткани.
4. Закрепление красок на ткани, стирка.
5. Оформление декоративного изделия.

Методические указания

1. **Техника "сухая кисть"** находится на стыке живописи и графики. Это рисование акриловой краской по ткани. Работы получаются монохромные, контрастные, яркие, очень утонченные, детализированные - все, что присуще графике.

Сухой кистью работать очень легко, эта техника может быть освоена даже новичком, никогда не писавшим масляными красками. Создать картину сухой кистью быстрее, чем маслом или карандашом. Эта техника предусматривает несколько удобных приёмов, не используемых в других видах живописи. Часто сухой кистью пишут портреты, однако можно создать в этой технике и пейзаж, и натюрморт. Сухая кисть может даже быть цветной.

Эту роспись выполняют щетинными кистями или специальными штампиками. Важно, чтобы на ткани оставался кистевой мазок с просветами, характерными для работы сухой кистью. Мазок кладется на ткань равномерно от начала до конца, без отрыва кисти от ткани. Надо стремиться к тому, чтобы каждый мазок, каждая линия были упругими и пластично выражали форму рисунка. В этом помогают специально приготовленные краски на основе резервирующего состава для холодного батика.

2. Подготовка ткани, ее натяжение на подрамник, проклейка крахмальным клейстером.

Вместо резервирующего состава для холодного батика можно использовать загустку из крахмала (картофельного или рисового). Применение такой загустки дает возможность работать красками по ткани без применения какого-либо резерва для ограничения цветового пятна. Прозрачная фактура рисунка, которая получается в данном случае при наложении одного цвета на другой, позволяет использовать такие ткани, как кап-

рон. Этот способ отличается большими колористическими возможностями, сохраняет блеск и упругость ткани (рисунок 50).

Рис. 50. Роспись «сухая кисть»

3. Выполнение мотивов густыми красками по ткани.

Выполняя композицию работать можно без эскиза. Зарисовать ярким по цвету или контрастным по светлоте или насыщенности контуром весь мотив (желательно, не очень сложный), не прерывая линий контура. Затем заполнить полученные плоскости цветом, придерживаясь одной гаммы, сохраняя контрастность контура к любой из характеристик цветового тона и всей цветовой плоскости. Если краска загустеет ее можно разбавить кипяченной водой.

Для работы такого плана и используется многокрасочная палитра, загустку можно готовить отдельно. Соединяя роспись жидкими, растекающимися красками с росписью более густыми, можно достичь интересных художественных эффектов при разнообразном оформлении изделий из ткани (рисунок 51).

Рис. 51. Поэтапное выполнение изделия в технике «сухая кисть»

4. Закрепление красок на ткани, стирка.

Расписанную ткань после самого легкого запаривания промыть в растворе, содержащем 2 г мыла и 1 л воды при температуре 50-60° С, а затем - в теплой и холодной воде. Шелковые и капроновые ткани полоскать в слабой подкисленной уксусом воде (2-5мл 30% - ной уксусной кислоты на 1 л воды при температуре 30-40 ° С). При промывке сходит излишки краски и остатки загустки.

В тоже время многие декоративные изделия, такие, как настенные панно, не большие ширмы после росписи можно не запаривать, но в этом случаи их надо беречь от воды и не в коем случаи не стирать.

5. Оформление декоративного изделия (рисунок 52).

Рис. 52. Декоративное изделие в технике «сухая кисть». Ширма.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- выполнить 2-3 варианта эскизов композиции для росписи ткани в технике «сухая кисть»;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; листы бумаги для эскизов по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; густые краски для росписи ткани; щетинные кисти № 3, 5; фломастеры по ткани; утюг для закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.5. Лабораторная работа № 5. Техника «набойка» штампами (орнаментальная композиция на ткани).

Цель работы: изучение приемов построения раппортного орнамента для создания орнаментальной композиции на ткани.

Содержание:

1. Выполнение эскиза раппорта орнаментальной композиции .
2. Набойка в изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветная печать штампами, трафаретами на ткани.
3. Технология изготовления набойки по ткани, закрепление красок, обработка ткани.

Методические указания.

1. Выполнение эскиза раппорта орнаментальной композиции.

Для выполнения набойки необходимо подготовить раппорт орнаментальной композиции.

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов декоративно-прикладного искусства. Орнаменты подразделяются на следующие виды: технический, символический, геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный, пейзажный, животный, предметный. Рассуждая об основах орнаментации изделий декоративного искусства, вначале необходимо обращать внимание на эстетику изображения, на особенности его композиционного решения.

Композиция (от лат. compositio) – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически законченную, определяемую образным содержанием, характером и назначением. Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других.

В процесс создания орнамента входят и такие элементы, как ассоциация и ассоциативное мышление, поэтическое осмысление предметов и явлений реального мира природы, воображение и фантазия. Главными в ряду этих составляющих являются ассоциация и ассоциативное мышление, поскольку

любое произведение искусства — это всегда результат ассоциации. Вследствие восприятия какого-то объекта часто возникает другой ассоциативный образ по принципу сходства или, наоборот, различия с ним. Источником возникновения ассоциативного орнаментального образа всегда бывает явление или предмет объективного внешнего мира, непосредственно наблюдаемые или воссоздаваемые в памяти (рисунок 53).

Рис. 53. Поэтапное создание орнамента

Конструктивные элементы орнамента (раппорт, мотив). Среди многообразия орнаментальных композиций чаще всего встречаются раппортные композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный мотив (простой или более сложный) периодически повторяется через одинаковые интервалы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Наибольшее распространение раппортные рисунки получили при орнаментации тканей.

Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам образует раппортную сетку — конструктивную основу рисунка. Такой раппорт получил название сплошного сетчатого или коврового раппорта (ковры, ткани, мозаика, обои и т. п.) (рисунок 54).

Рис. 54. Элементы раппорта

Творческий процесс создания раппортного рисунка начинается с разработки орнаментального мотива. Часто встречается необходимость раппортного повторения рисунка не в двух направлениях, а только в одном. Это так называемый ленточный раппорт: мотив закономерно повторяется только в

одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные орнаментальные ряды. Например, ткани с каймовым рисунком, декоративные всевозможные обрамления, полосы, филенки и т. п. Мотивы чаще всего вписываются в прямоугольник или ромб; в случае ленточных обрамлений сложных фигур, многоугольных или круглых, мотив может быть вписан в трапецию (рисунок 55).

Рис. 55. Ленточный раппорт

Центрический, или розеточный орнамент. Кроме раппортной, существует и другая разновидность орнаментальной композиции — штучная замкнутая композиция или монокомпозиция, в которой раппортное повторение через равные интервалы одинаковых мотивов заменяется более сложной ритмической организацией чаще всего одинаковых элементов, расположенных на разных расстояниях один от другого, например, головные платки, панно, гобелены и т. п. (рисунок 56).

Рис. 56. Центрический, или розеточный орнамент (монокомпозиция)

Форма раппорта. Из вышесказанного следует, что по форме существует несколько разновидностей раппорта. Самая распространенная — это прямоугольная форма. В принципе же раппортом может служить не только прямоугольная, но и любая другая форма, способная без промежутков заполнить декорируемую поверхность. В связи с разными композиционными задачами соотношение между высотой и шириной раппорта может меняться.

Существуют раппорты и сложной формы. Чтобы построить такой или подобный ему раппорт, надо нарисовать квадрат, а затем у каждой его стороны какую-нибудь кривую, например, дугу. При этом необходимо соблюсти следующее условие: если у правой и верхней сторон такие дуги должны быть вне квадрата, то у левой и нижней — внутри него. В результате получится раппорт в виде криволинейной фигуры, площадь которой равна первоначальной (рисунок 57).

Рис. 57. Раппорт сложной формы

Мотив — это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может представлять собой один элемент (простой мотив) или же состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование. В сложных композициях раппорт часто содержит несколько орнаментальных мотивов. Положительный результат работы художника — орнаменталиста во многом зависит от знания им законов построения орнаментальной композиции и умелого использования этих законов в своей работе. Познакомимся с основными из них.

Законы орнаментальной композиции:

1. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.

2. Закон соподчинения — звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон доминанты (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре и цвету.

3. Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

4. Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

5. Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

6. Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

2. Набойка в изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветная печать штампами, трафаретами на ткани.

Набойка (набивка) – вид декоративно-прикладного искусства; получение узора, монохромных и цветных рисунков на ткани ручным способом при помощи форм с рельефным узором, а также ткань с рисунком (набивная ткань), полученным этим способом.

Формы для набойки изготавливают резные деревянные (манеры) или наборные (наборные медные пластины с гвоздиками), в которых узор набирается из медных пластин или проволоки. При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму и ударяют по ней специальным молотком (киянкой) (отсюда название «набойка», «набивка»). Для многоцветных рисунков число печатных форм должно соответствовать числу цветов.

Изготовление набойки – один из древних видов народного декоративно-прикладного искусства, встречающийся у многих народов: Передней и Средней Азии, Индии, Ирана, Европы и других.

В России технология изготовления набивных тканей известна, по меньшей мере с X века. Массовое производство набойки и расцвет промыслов, занимающихся изготовлением набивных тканей, пришёлся на XVIII – первую половину XIX века. В XVIII веке в русской набойке были распространены крупные сложные узоры, требовавшие известного мастерства для получения ровного рисунка. В XIX веке стали распространены более мелкие рисунки. Небольшие набивные доски стали предметом повседневного обихода, они продавались на ярмарках повсеместно. Особую популярность набойка получила в северных регионах, где производство угасло уже в 1920-1930-х

годах. Сохранились даже набивные доски с «модными» рисунками паровозов и тракторов.

Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее, в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загорска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датированных XVII-XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки. Оба описанных способа украшения тканей существуют до сих пор.

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

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.

Старинная русская набойка по своим техническим приемам была очень близка батику – разогретый резерв (различные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После застывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с синей краской – индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором окрашивалась ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил название кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сарафанов, а нередко и мужской одежды.

Индиго – природный кубовый краситель. Название «кубовый» возникло благодаря способу изготовления красителя: его необходимо было настаивать в специальных чанах – «кубах». Искусные мастера – «синильщики», «красильщики» – могли придать ткани любой оттенок от глубокого синего до светло-голубого. Из «синюхи» шили праздничную и будничную одежду, головные уборы, ее могли использовать и при изготовлении обуви.

Позднее, в конце XVII в., научились выполнять так называемую белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Количество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металлическими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соответственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество (рисунок 58).

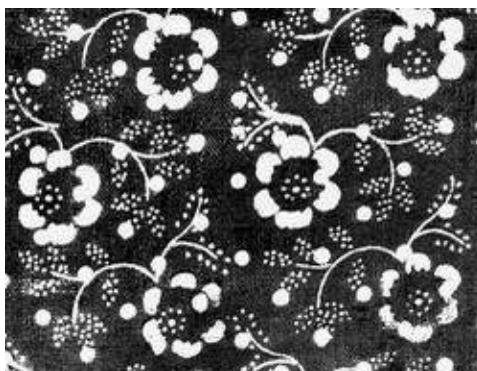

Рис. 58. Набойка кубовая. Россия. XIX в.
Загорский историко-художественный музей-заповедник.

Полотна, украшенные этим способом, применялись не только в costume, но и в интерьере.

В конце XIX – начале XX в. набивные ткани изготовлялись на фабриках и широко использовались не только в сельском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнообразнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки. Мастера-рисовальщики и граверы на протяжении многовекового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти мастера умели найти главную декоративную характеристику, прорисовать и скolorировать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости. В декоративных набойках нередко были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Поражает мастерство рисовальщиков и граверов, создававших декоративные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор. Без постижения декоративных закономерностей которых, по существу, невозможно овладеть искусством украшения тканей.

Среди способов украшения тканей набойка – едва ли не самый простой. Для набивки тканей применялась деревянная доска с резным узором или выложенным и врезанным в толщу доски металлическими пластинками и шпеньками. Квадратные доски – «манеры» размером примерно 20x20 см делали из твердых пород дерева. На такую доску наносили специальный состав – «вапу», отпечатывали его на гладком холсте, затем ткань опускали в чан, где она окрашивалась в густой синий цвет. Зарезервированный вапой узор оставался неокрашенным и тонким графическим рисунком выделялся на синем фоне. Иногда поверх основного орнамента мастера наносили специальными трафаретами оранжевые горошины, что обогащало декоративные качества ткани. Набивка тканей не была домашним производством. Этим промыслом занимались красильщики или синильщики, владевшие небольшими мастерскими и обслуживавшие население окрестных деревень. В каждой мастерской существовал узорник или «заказник» – многометровый холст с отпечатками всех имевшихся досок. Такой узорник раскидывали на местном

базаре или ярмарке и по нему принимали заказы на изготовление набойки с соответствующим орнаментом. Заказчик прилагал к номеру узора рулон гладкого домотканого полотна и через некоторое время получал его в виде готовой кубовой набойки.

Масляная набойка появилась на территории России еще в XIII веке и получила здесь широкое распространение, поскольку была удобна для северного климата: для этой техники можно было использовать любые пигменты, не только растительные, но и минеральные; а также она предполагала окрашивание холодным способом, без использования специальных техник закрепления красок (рисунок 59).

Рис. 59. Масляная набойка

Более того, трафаретная набойка отличалась возможностью самостоятельного составления орнамента, без помощи специальных резных досок (манер), то есть всю работу от начала до конца можно было провести самостоятельно (рисунок 60).

Рис. 60. Трафаретная набойка

Верховая масляная набойка. Верховая набойка еще одна старинная техника украшения тканей. В данном случае ткань покрывается рисунком, который напечатан краской, а не резервным составом. Таким образом рисунок не нужно проявлять, окончательный результат видно сразу. Но как и в кубовой набойке здесь используются те же дощечки с рельефом узора. В работе используются специальные краски по ткани или масляные краски. Закрепляется краска утюгом.

Трафаретная набойка зародилась с появлением бумаги. В данной технике украшения ткани основным инструментом является трафарет: рисунок прорезанный в плотной бумаге. Для печати как правило используют масляные

краски для живописи, в старину вываривали пигмент в льняном масле. Перед работой краску выкладывают на ровную поверхность, промакивают лишнее масло газетой. Затем при помощи круглой жесткой кисти краску втирают в прорези трафарета — таким образом рисунок проявляется. Преимущество данной техники заключается в том, что узор может быть покрашен градиентом с эффектом светотени (рисунок 61).

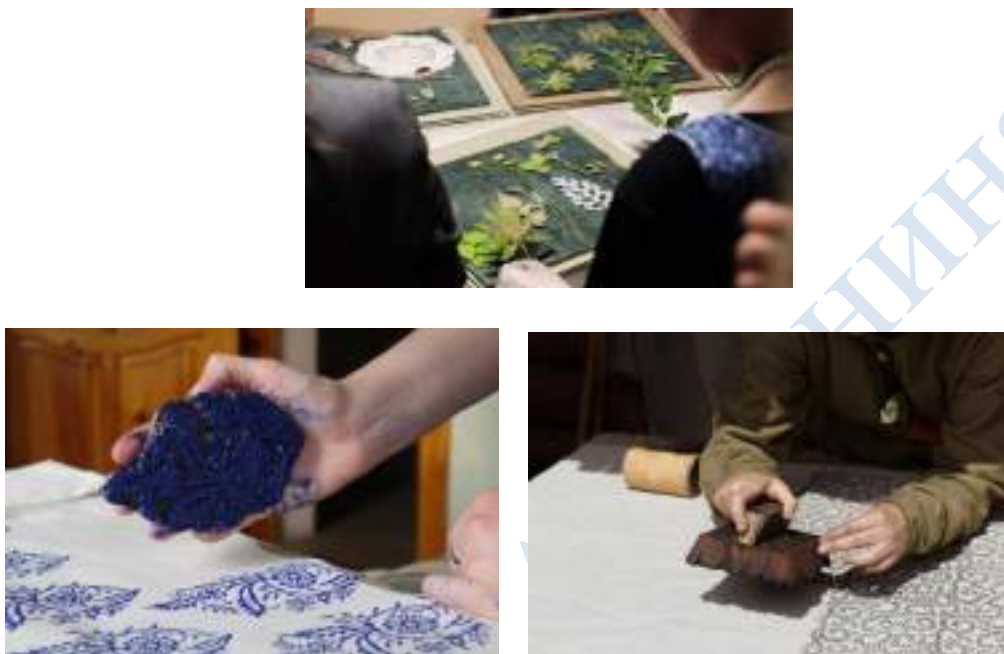

Рис. 61. Трафаретная печать

3. Технология изготовления набойки по ткани, закрепление красок, обработка ткани. Перед работой необходимо застелить поверхность стола одеялом или любой другой плотной мягкой тканью. Затем поверх одеяла кладем отглаженный кусочек льна или хлопка. Ткань обязательно нужно прогладить перед работой, чтобы оттиск был точный и четкий.

Наливаем небольшое количество краски (с чайную ложку) в емкость. Затем добавляем немного разбавителя (несколько капель). Размешиваем краску до однородной консистенции.

Затем берем губку и макаем ее в краску с небольшим нажимом. Важно чтобы губка хорошо напиталась краской (прокрасилась на три-четыре миллиметра вглубь), но не слишком сильно (не должно быть капель и сгустков краски на поверхности губки). Излишки или недостаток краски на губке скажутся на качестве оттиска. Далее необходимо равномерно прокрасить штамп губкой: легкими движениями снизу вверх с небольшим нажимом. Если покрывать штамп движениями из стороны в сторону или кистью - краска смажется. Важно изучить покрашенную поверхность штампа, на ней не должно быть сгустков краски или пузырей. Сгустки появляются при излишнем

количестве густой краски, а пузыри при недостаточном количестве и жидкой консистенции краски.

Далее покрашенный штамп прикладываем к поверхности льна с небольшим усилием на пару секунд. Поднимаем строго вертикально вверх, чтобы не смазать оттиск, или не оставить след от торца штампа. Перед следующим оттиском снова прокрашиваем штамп.

Когда работа закончена, кладем ткань на просушку на два-три часа. В конце краску необходимо закрепить утюгом (режим хлопок или лен): ткань проглаживаем с изнанки, затем с лицевой стороны. Если ткань сильно окрасила подошву утюга, значит, она еще не высохла до конца.

Стирать набивные ткани желательно вручную или в режиме деликатной стирки. Шапки желательно мыть сразу после окончания работы в теплой воде: для этого подойдет любое моющее средство и старая зубная щетка. Сильно давить щеткой не нужно: можно отколоть мелкие детали рельефа. После промывки штамп можно промокнуть тряпочкой или салфеткой и положить сушиться на боку, чтобы остаток воды стекал. Ни в коем случае нельзя класть штамп на батарею – рассохнется и придет в негодность.

При правильной эксплуатации изделия и инструменты прослужат вам не один год.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- инструменты и материалы: специальные краски по ткани (краски для батика не подойдут). Для начала отлично подойдут российские акриловые краски decola. Их консистенция густая и как правило их разводят специальным разбавителем производства decola. Так же есть хорошие венгерские краски textile art, они чуть дороже, но лучше отмываются от штампа, и медленнее засыхают на его поверхности. Самый дорогой вариант – это французские краски rebeo, у них богатая палитра, но маленький объем баночек и консистенция жидковата, в остальном краска очень хорошего качества.

Шапки для печати: индийские из палисандра или шапки из фанеры покрытые лаком, из пластика и даже картофелины. Шапки, покрытые лаком, имеют одно преимущество - краска не въедается в их поверхность и легко смывается, индийские шапки не покрыты лаком, их надо быстро отмывать и нежелательно использовать акриловые краски наподобие decola.

Натуральная ткань: хлопок или лен. У льна богатая текстура, у хлопка поверхность более гладкая, на нем можно получить более четкий и точный оттиск.

Старое одеяло: для набойки нужна мягкая поверхность стола, таким образом, оттиск получается более точным и четким.

Губка для посуды разрезанная на небольшие квадратики примерно 2x2см.

Кисть щетина для размешивания краски.

Емкость с бортиком: одноразовая тарелка, чашечка для кофе.

Утюг для закрепления краски.

Старая зубная щетка для мытья штампов.

3.6. Лабораторная работа № 6. Выполнение декоративного изделия с крупноузорной композицией в технике простого горячего батика.

Цель работы: изучение приемов выполнения простого горячего батика.

Содержание:

1. Горячий батик в одно перекрытие. Роспись светлых элементов композиции в свободной технике.
2. Обработка ткани, выпаривание воска.
3. Оформление декоративной работы.

Методические указания

1. Горячий батик – одна из разновидностей батика. Узор создается с помощью расплавленного воска или других подобных веществ. Окрасив ткань и сняв воск, мы получим белый или разноцветный рисунок на цветном фоне. Принципиальное отличие техники горячего батика от холодного в том, что резервирующий состав (или воск) может наноситься на ткань не только линией, но и пятном. Линия не обязательно должна замыкаться, ведь основная функция воска – защищать определенные участки ткани от окрашивания, а не ограничивать растекаемость краски.

В работе с техникой горячего батика выделяют несколько подготовительных этапов. В первую очередь необходимо хорошо постирать ткань, чтобы из нее удалить аппретуру – специальный состав, которым она пропитана. Иначе краска не будет ни растекаться, ни впитываться.

Натягиваем ткань на рамку или пальцы. Стараемся сделать это ровно, чтобы нити были натянуты строго вертикально и горизонтально – если пойдет немного вкось, по диагонали – ткань деформируется и после снятия с рамки рисунок искривится.

Начальный этап, одинаковый для горячего и холодного батика – натянуть ткань на раму и определиться с рисунком. Разработка эскиза возможна с помощью силуэта, пятна или смешанного эскиза (рисунок 62).

Рис. 62. Разработка эскиза

Иногда работа может выполняться и без эскиза. Например, какие-то произвольные линии, задуман простой геометрический принт или незамысловатые силуэтные картинки.

Рисунок по эскизу наносят на ткань при помощи чантинга, кистей, штампов, разогретым резервирующим составом.

Воск – это обыкновенные хозяйственные свечи. Чем светлее, бесцветнее, тем лучше. Крошим их, ломаем на несколько частей, и кладем в жестяную баночку. Банку с парафином разогреваем на водяной бане – то есть в емкости (мисочка, кастрюлька) с кипящей водой. Через некоторое время после закипания воды парафин начинает плавиться. Дождитесь, пока он расплавится полностью, станет жидким и прозрачным, как вода (рисунок 63).

Рис. 63. Банка с парафином на водяной бане

Перед работой инструменты опускаются на несколько минут в разогревающий резервирующий состав (до полного прогревания металла) (рисунок 64).

Рис. 64. Инструменты для горячего батика - чантинг

Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте, и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской (рисунок 65).

Рис. 65. Нанесение воска на ткань с помощью чантинга

Рис. 66. Перекрытие краской

2. Обработка ткани, выпаривание воска.

После окрашивания нужно удалить с ткани резервный состав. Для этого следует скомкать и помять ткань, парафин потрескается и начнет осыпаться.

Проглаживая батик утюгом через газету, удалите остатки парафина. Для окончательного удаления остатков парафина можно применить следующий способ: положите на стол несколько газет, на них – ткань, а сверху еще слой газет. Гладьте батик горячим утюгом, меняя газеты, пока не перестанут проступать пятна парафина.

Оставшиеся на ткани жирные пятна удалите тампоном, смоченным в бензине или растворителе.

После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне (рисунок 67).

Рис. 67. Горячий батик в одно перекрытие

Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами.

3. Оформление декоративной работы (рисунок 68).

Рис. 68. Работа в технике однослойного горячего батика.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
 - проанализировать особенности техники горячего батика и композиционные основы крупноузорных композиций;
 - выполнить 2-5 зарисовок крупноузорной композиции;
 - подготовить материалы и инструменты для росписи горячим батиком: деревянную рамку; ткань; лист бумаги для эскиза по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; краски для росписи ткани; воск;
- применяют разные несложные инструменты – это чантинги, лейки, рейсфедеры, ножи, вилки, штампика; современный электрический батик-

штифт инструмент для работы горячим воском; щетина кисти; утюг для выпаривания воска и закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.7. Лабораторная работа № 7. Выполнение творческой работы в технике сложного горячего батика.

Цель работы: изучение приемов выполнения двух-, трехслойного горячего батика.

Содержание:

1. Роспись способом сложного горячего батика
2. Поэтапное выполнение творческой работы.
3. Обработка ткани, выпаривание воска.

Методические указания

1. Роспись способом сложного горячего батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика. После первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Большое число перекрытий нежелательно, так как материал перенасыщается краской и покрывается бронзовым налётом. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному. Резервирующий состав наносится только на полностью просохшую ткань.

2. Поэтапное выполнение творческой работы.

Начальный этап, одинаковый как для простого горячего батика, так и для многослойного батика. Переходим непосредственно к выполнению сложного горячего батика в несколько перекрытий.

Важнейшее условие – воск наносится только на абсолютно сухую ткань. Возьмите кисточку для воска и нанесите ей расплавленный воск на ткань. Должно появиться темное пятно. Это значит, что воск «прошел», пропитал ткань насквозь. Ошибка, если пятно легло сверху ткани, и воск белесый, непрозрачный. Краска подтечет под такой воск по нитям ткани. Воск может «не пройти», если он недостаточно расплавился, либо успел остыть «по пути». Значит, либо необходимо подождать, пока воск достаточно нагреется и целиком расплавится, либо доносить кисть с воском от баночки до ткани побыстрее. Следим за водяной баней – как воды становится мало – доливаем еще.

Воск наносится на те места, которые вы хотите оставить светлыми. На провощенные участки краска попасть не может. В этом-то и смысл горячего батика – закрывать воском пятна, которые так и останутся неокрашенными, согласно эскизу (рисунок 70).

Рис. 70. Нанесение воска на ткань

В классическом горячем батике ткань целиком погружают в емкость с краской. В этом случае получается абсолютно ровный цвет. Но по влажной ткани краска сама растекается достаточно равномерно, и в этом нет необходимости. Для ровного окрашивания больших поверхностей можно вместо кисти использовать губку, поролон.

Высушить ткань.

Когда воск остынет, покрываем второй слой краски – уже более темного цвета. Капли краски с поверхности воска протираем сразу, не давая им высохнуть, согласно эскизу (рисунок 71).

Рис. 71. Поэтапное выполнение работы в технике сложного горячего батика

Высыхает краска – снова воск. Остыл воск – снова краска. Обычно 3-4 таких слоев вполне достаточно, начиная со светлых тонов и заканчивая темными (рисунок 72).

Рис. 72.

Чтобы не запутаться, где светлее, а где темнее – смотрим батик, покрытый воском, на просвет – на лампу или окно. После удаления воска результат приблизится к изображению, которое мы видим на просвет (рисунок 73).

Рис. 73. Слева – батик при обычном освещении, справа – на фоне окна.

Стираем капли краски с работы, пока она не успела высохнуть.

3. Обработка ткани, выпаривание воска.

Работа почти готова, осталось только удалить воск. Пока что батик выглядит не очень привлекательно. Для того, чтобы удалить воск, понадобятся утюг и много старых газет. Сначала там, где возможно, удалите, стряхните,

отколупайте с работы ненужный воск. Теперь на гладильную доску или стол положим несколько листов газет, на газеты положим батик, и сверху покроем работу еще одним листом газеты. Осторожно гладите утюгом по газете так, чтобы на нее с ткани перешел воск – газета получается вощенной, темной (рисунок 74).

Рис. 74. Выпаривание воска при помощи газет

Меняете на чистые листы газеты верхний лист, и тот, что был под батиком, который тоже потемнел от стекающего воска. После чего, снова проглаживаем утюгом. Меняем листы, до тех пор, пока воск не перестанет проступать на газетах (рисунок 75).

Рис. 75. Работа в технике сложного горячего батика (Сычёва Ирина)

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- проанализировать особенности двух-, трехслойного батика;
- выполнить 2-5 зарисовок композиции для выполнения изделия в технике двухслойного батика;

- подготовить материалы и инструменты для росписи горячим батиком: деревянную рамку; ткань; лист бумаги для эскиза по формату деревянной рамки; кнопки для прикрепления ткани; краски для росписи ткани; воск; старые газеты.

применяют разные несложные инструменты – это чантинги, лейки, штампики; щетина кисти; утюг для выпаривания воска и закрепления красок; декоративную рамку для оформления изделия.

3.8. Лабораторная работа № 8. Роспись ткани в технике «кракле».

Цель работы: изучение приемов выполнения упражнений по освоению техники «кракле»

Содержание:

1. Разработка эскиза декоративной композиции для росписи ткани с эффектом «кракле». Выполнение эффекта «кракле».
2. Выпаривание воска с поверхности ткани, ее обработка.

Методические указания

1. Разработка эскиза декоративной композиции для росписи ткани с эффектом «кракле». Выполнение эффекта «кракле».

Изображения в виде трещинок и прожилок характерно для горячего батика. Они образуются при крашении, когда краска заполняет трещинки, образовавшиеся в хрупком восковом резерве. Считается, что именно они, кракелюры, являются визитной карточкой горячего батика и придают ему особое изящество, хотя в традиционном батике кракелюры считались браком. Но с тех пор они стали очень популярны, и сегодня художники часто используют этот прием. Такие работы производят впечатление старинных драгоценных тканей или полотен, старых фресок или картин, потрескавшихся от времени (рисунок 76).

Рис. 76. Эффект «кракелюра»

Созданием трещин - кракелюров обычно заканчивают работу над изделием, но освоение техники горячего батика целесообразно как раз начать с выполнения кракле. Это поможет вам почувствовать структуру горячего воска, его поведение на ткани, заметить скорость остывания и т.д. Создавая кракелюры, вы можете просто поупражняться в освоении общих приемов нанесения воска. В дальнейшем при работе над панно вы уже будете чувствовать себя гораздо уверенней.

1) Рассмотрим подробнее технологию создания кракелюров.

Для создания кракелюра понадобятся:

- щетинные кисти шириной 3-5 см для нанесения воска (рисунок 77).

Рис. 77. Кисть-флейц

- две щетинные кисти шириной 1,5-2 см для выполнения набрызга горячим воском (рисунок 78).

Рис. 78. Кисть для выполнения набрызгов

- щетинная (лучше плоская) кисть шириной 0,7-1,5 см (или № 7-15) для втирания красителя (рисунок 79).

Рис. 79. Щетинная плоская кисть

- воск, который растапливается на водяной бане.
- кусок мягкого хлопка и кусок натурального шелка
- рама
- красители необходимой концентрации разных цветов

Также сразу же приготовьте мягкие влажные и сухие тряпочки или салфетки (если работа большая, трещин задумано много и они будут разного цвета, то лучше взять и тех и других по нескольку штук). Они нам понадобятся, чтобы стирать лишний краситель с воскового покрытия.

Кроме этого для нашей работы понадобится небольшой химический арсенал: водка (или спирт), уксус, мыльный раствор или стиральный порошок и хороший импортный отбеливатель (не хлорка!).

После того как нанесен основной рисунок, ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти – флейца шириной 3-5 см – сплошь покрывается разогретым парафином.

Наносите воск хаотично разными движениями, работая слева направо, сверху вниз, по диагонали. Но при этом вам нужно добиться определенной толщины воскового покрытия, так как легко и тонким слоем провощенная ткань не даст вам сделать качественные трещины, потому что такое восковое покрытие скорее просто мнется, а не ломается, образуя трещины.

Кроме этого, в тонкий слой воска красители, когда вы начнете их втирать в трещины, могут войти «намертво» и вы их уже ничем не смоете, при вытапливании воска у вас просто получится грязь. Обычно нужно наложить два-три слоя горячего воска. Так как воск горячий, то последующие слои чуть подтапливают предыдущие и у вас получится качественное, не тонкое и не толстое, равномерное восковое покрытие, которое будет с одной стороны хорошо ломаться, а с другой – не будет тут же осыпаться.

Рисунок трещин будет получаться все время разным. Вы получите параллельные трещины, если сначала нанести воск достаточно ровными полосами, а затем сверху равномерно покрыть всю ткань воском, поэтому покройте один участок ткани воском параллельными движениями (полосами), работая слева направо, другой участок ткани покройте веерообразными движениями, делая полосы радиальными и работая от центра (рисунок 80).

Рис. 80. Равномерное покрытие воском ткань

После того как полосы остынут, покройте сверху всю ткань еще раз воском. Этот прием применяется для создания «фактурного» кракле, для того чтобы получить параллельные трещины, или трещины расходящиеся веером из одной точки (например, при изображении гор или трещин на скалах).

Когда воск застынет, ткань снимают с рамы, очень осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань обезжиривают (спирт, или уксус или мыло), кистью втирают густой мыльный раствор в трещинки, затем поверхность протереть тряпкой насухо. Следующим этапом щетинной кистью втирают в трещинки более темную краску. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Лишнюю краску обязательно убрать с поверхности парафина. Далее производится снятие резервирующего состава (рисунок 81).

Рис. 81. Эффект «кракле» получили, просто покрыв ткань флейцем и затем смяв ее

Для качественного покрытия ткани воском в технике «набрызг» очень важна оптимальная температура воска в банке. Если воск будет очень горячим, то капли будут растекаться, и воск ляжет тонким слоем бесформенными пятнами, а если же воск будет недостаточно горячим, то он ляжет только сверху молочно-белыми каплями и не пропитает ткань насквозь. Для этого берутся три щетинные кисти. Две кисти опустите в горячий воск, и дайте им, как следует прогреться и пропитаться горячим воском, потом достаньте одну пропитанную горячим воском кисть, смахните излишки воска тут же в банку и начинайте над тканью ударять по кисти другой чистой кистью или просто указательным пальцем над тканью до тех пор, пока при ударе с провощенной кисти брызгает горячий воск. Верните эту остывшую кисть в банку с горячим

воском, чтобы она снова нагрелась, а из банки возьмите следующую. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет забрызгана две трети поверхности ткани. Капли лучше наносите слоями и после каждого слоя давайте воску остыть. Можно попробовать делать набрызг оттягивая пальцами на себя щетину кисти и отпуская ее веерообразно.

Затем в банку с расплавленным горячим воском поместите кисть-флейц. После того как кисть разогреется до температуры воска, покройте слоем горячего воска закапанную воском поверхность ткани.

А можно попробовать и полностью забрызгать всю поверхность ткани, чтобы не осталось ни одного не пропитанного воском участка ткани. Можно сделать и наоборот. Сначала нанести равномерно воск на ткань, а затем поверх застывшего воска «набрызгать» или «накапать» второй слой (рисунок 82).

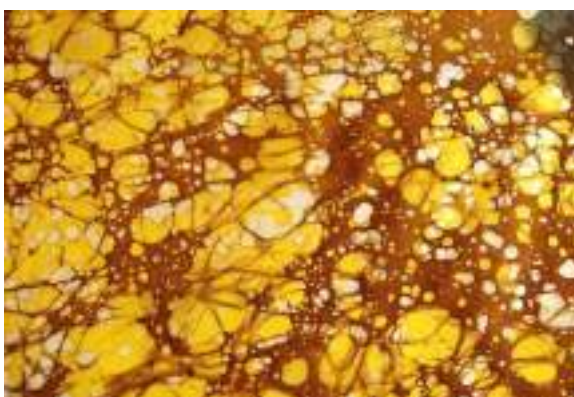

Рис. 82. Эффект «кракле» получено при использовании приема «набрызг»

Рассмотрим, как по-разному можно сминать ткань для получения трещин. Дайте восковому покрытию застыть и аккуратно снимите ткань с рамы или с пялец, если вы работаете с отдельными образцами. Для ускорения процесса остывания воска снятую с рамы ткань можно положить в холодильник или в морозильник на 5-10 минут. Расстелите ткань на ровной поверхности стола поверх газет. Начинайте сминать тот участок ткани, который подготовили для «хаотичного» кракле. Какую-то его часть сомните сильнее, какую-то слабее. В первом случае рисунок трещин будет мелким, а во втором – крупнее (рисунок 83).

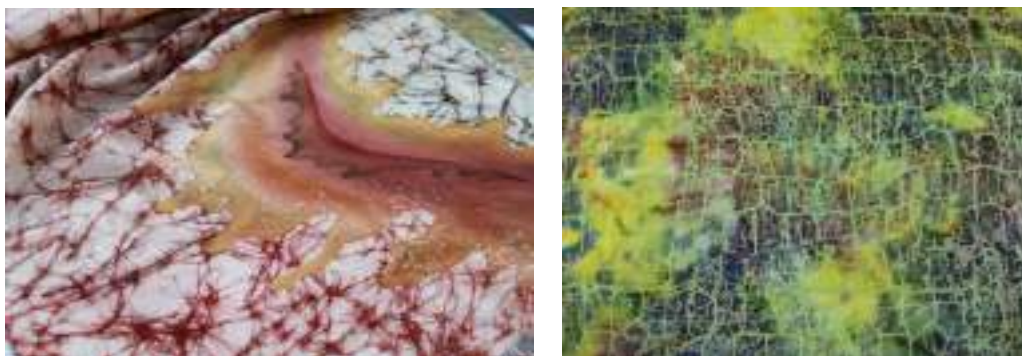

Рис. 83. Рисунок трещин мелкий и крупный

Точно также необходимо смять участок покрытый полосой вдоль края. Здесь уже нужно соблюдать большую аккуратность, так как нам нужны именно целенаправленно созданные трещины для получения какой-либо фактуры. Если нужны совсем ровные полосы, то такие полосы хорошо получать, ломая восковое покрытие о край стола.

Кроме этого, можно не снимая ткань с подрамника, тупым ножом, надавливая на ткань с нанесенным на нее восковым покрытием, делать трещины в парафине, беспорядочные или наоборот целенаправленные. Можно также процарапать трещины иголкой или заостренной деревянной шпажкой. Но такие трещины по внешнему виду значительно отличаются от тех, которые получаются путем сминания ткани (рисунок 84).

Рис. 84. Процарапывание трещин иголкой или деревянной шпажкой.

Покрытая ткань воском в технике «набрызг», ее можно просто смять и посмотреть, что получится, но если вы работаете с шелком или легким хлопком (на плотном хлопке этого не получится) лучше сделать не так, а следующим образом. Разложите провощенную ткань на газете. Левую руку разместите под тканью, а правую над тканью. Указательным пальцем левой руки приподнимите ткань снизу и задайте направление трещин, а большим и указательным пальцем правой руки надавите сверху. В результате воск потрескается (рисунок 85).

Рис. 85. Технология выполнения «кракле»

Можно также не снимать ткань с подрамника и проделать ту же процедуру. Полученные результаты вы сможете оценить после втирания красителя и вытапливания воска.

После того как вы получили трещины необходимо подготовить ткань к нанесению красителя. Для этого сначала протрите восковое покрытие любой обезжиривающей жидкостью – спиртом, водкой, одеколоном. При нанесении красителя необходимо учитывать следующее: воск, пропитав волокна ткани, перекрывает к ним доступ красителя даже в трещинах. Дело в том, что воск обладает свойством отталкивать влагу, и если просто покрыть краской подготовленную поверхность, трещины могут получиться бледными и невыразительными, без четкого рисунка (рисунок 86).

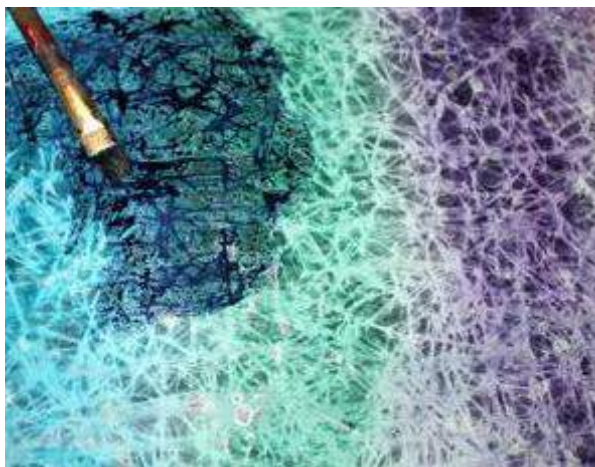

Рис. 86. Нанесение красителя

Поэтому нужно усилить проникновение краски в ткань. Спирт (водка, одеколон) и уксус частично растворяют восковую массу, что способствует лучшему проникновению красителя.

Можно также нанести на лицевую сторону ткани небольшое количество мыльного раствора или стирального порошка. Это тоже делается для того, чтобы краситель лучше вошел в трещины.

В заключение об эффекте «кракле» хотелось бы сказать следующее. Популярность данного эффекта во многом как раз объясняется еще и тем, что он помогает скрыть некоторые неожиданные погрешности и небольшие дефекты в работе. Например, с их помощью можно скрыть неровности фона (когда он «залит» неравномерно). Кракле сделает контрастные переходы в вашей работе более мягкими, когда у вас в работе получился или резкий «негатив» (темный фон, светлое изображение) или резкий «позитив» (светлый фон, темное изображение).

Если скопление трещин в том месте, которое требует исправления, не противоречит композиционному замыслу, чуть сильнее сомните ткань в месте дефекта (но не переусердствуйте, чтобы не осыпался воск) или направьте через это место пучок трещин.

Но в использовании кракелюра нужно соблюдать меру, главное не переборщить. Потому что кракелюры могут, как скрыть мелкие погрешности росписи, так могут и испортить, причем безнадежно, и самую хорошую работу. Поэтому выполнять кракле необходимо крайне аккуратно и тщательно, иногда вообще практически «ювелирно», обрабатывая последовательно и не спеша один участок росписи за другим. Необходимо помнить, что краску для заполнения трещинок следует подбирать с учетом цветовой гаммы всей работы (особенно для панно и станковых композиций).

2. Выпаривание воска с поверхности ткани, ее обработка.

Работа почти готова, осталось только удалить воск. Пока что батик выглядит не очень привлекательно. Для того, чтобы удалить воск, понадобятся утюг и много старых газет. Сначала там, где возможно, удалите, стряхните, отколупайте с работы ненужный воск.

Теперь на гладильную доску или стол положим несколько листов газет, на газеты положим батик, и сверху покроем работу еще одним листом газеты. Осторожно гладите утюгом по газете так, чтобы на нее с ткани перешел воск – газета получается воценой, темной.

Меняете на чистые листы газеты верхний лист, и тот, что был под батиком, который тоже потемнел от стекающего воска. После чего, снова проглаживаем утюгом. Меняем листы, до тех пор, пока воск не перестанет проступать на газетах (рисунок 87).

Рис. 87. Работы в технике «кракле»

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- проанализировать особенности техники «кракле»;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; кнопки для прикрепления ткани; краски для росписи ткани; воск; кисть-флейц; утюг для выпаривания воска и закрепления красок.

3.9. Лабораторная работа № 9. Роспись ткани в технике «шибори».

Цель работы: изучение приемов выполнения окрашивания ткани в технике «узелкового» батика.

Содержание:

1. Техника «Шибори»
2. «Узелковое» окрашивание ткани.
3. Окрашивание ткани – стеганая техника (Нуй сибори)
4. Окрашивание ткани способом – Араси сибори
5. Складывание и закрепление зажимами (Итадзимэ сибори)
6. Гофрирование и обвязывания (Тэсудзи сибори).
7. Закрепление красок.
8. Оформление декоративных изделий.

1. **«Шибори»** (сибори, японский батик) – это работа с тканью перед окрашиванием. От японского глагола «сибору» – скручивать, сжимать, сдавливать. В Японии эта техника насчитывает многовековую историю и нашла отклик по всему миру: в Африке, Китае, Европе, Индии, Индонезии и многих других.

Изначально для работы древние японцы использовали колышки. На них натягивали ткань, плотно обматывали нитью, после чего окрашивали (рисунок 88).

Рис. 88. Японская техника «шибори»

В древней Японии, техника шибори украшала императорские одеяния и костюмы его подданных. Позже одежда, выполненная в этой технике, стала доступна и другим слоям населения, но изготавливали её из хлопка и конопли, а шелк так и остался привилегией высшего сословия.

Говоря о шибори, нужно подчеркнуть, что здесь речь пойдет об окрашивании. При окрашивании, в отличие от росписи по эскизу, конечный

результат часто остается загадкой до последнего момента. При окрашивании можно получить рисунок, напоминающий скорее орнамент, чем четко выраженные формы как при росписи (рисунок 89).

Рис. 89. Рисунок в виде орнамента

Шибори имеет огромное количество разновидностей и сейчас мы поговорим о том, как сделать работу в технике шибори.

2. Узелковая техника. Эта техника получила широкое распространение. Узелковый батик встречается в культуре многих народов. Узор получают путем завязывания узелков из самой ткани, при обвязывании ее прочной ниткой, или же при завязывании небольших предметов в нее, таких как ракушки, гладкие камешки, бусины, пуговицы. Краска она проникает на те участки, которые находятся под слоем ниток или в узелке. Этот процесс можно сравнить в какой-то степени с резервированием, т.к. узлы предотвращают окрашивание в том месте, где они находятся (рисунок 90).

Рис. 90. Узелковый батик

Процесс работы в технике узелкового батика. Подготовка ткани.

Процесс росписи или окрашивания в любой из техник батика включает в себя подготовительный этап. Материал нужно обезжирить и удалить

аппретирующие вещества, для этого его стирают с небольшим количеством моющего средства. Это обеспечивает усадку, которая в любом случае произойдет при фиксации утюгом или паром. Так, например, атлас может дать усадку приблизительно 5 см/м, а крепдешин 3,5-5 см/м по основе. По утку этот показатель составляет в среднем 2 см/м.

Завязывание узелков. Затем переходим к основному этапу. Узелки завязывают в произвольном, либо в определенном порядке, что зависит от замысла художника. Но нужно учитывать, что результат окрашивания нельзя предсказать на 100%. Окончательный рисунок зависит и от того как сильно завязаны нитки и от насыщенности цвета. Лучше использовать суровые нити из натуральных волокон потому что они, в отличии от синтетических, не пропускают краску и защищают поверхность материала от окрашивания. Чтобы узлы были завязаны очень туго, после смачивания нитку можно подтянуть снова, либо завязать узелки на уже влажной ткани (рисунок 91).

Рис. 91. Приемы узелкового батика

Узоры и эффекты в узелковой технике. Этот вид батика позволяет получить различный рисунок, от концентрических кругов до маленьких кружочков. Звездчатый рисунок создают при помощи мелких предметов, а мраморный эффект достигается если произвольно смятый отрез туго обмотать нитками в разных направлениях (рисунок 92).

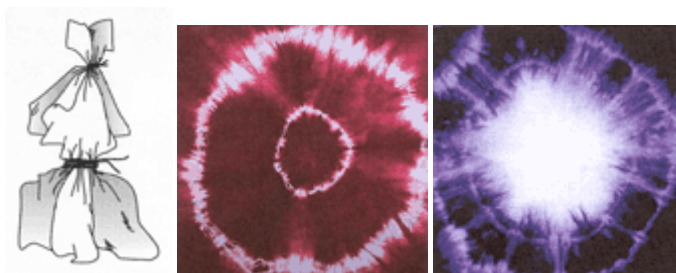

Рис. 92. Эффекты в узелковом батике – концентрические круги

Окрашивание ткани. Узелковая техника позволяет производить окрашивание разными способами:

Окрашивание кисточкой. Для этого заготовку с узлами размещают в неглубокой емкости, а затем наносят необходимое количество красителя. Можно использовать несколько цветов, нанося их один за другим. Следует учитывать, что соседние цвета могут смешаться и дать новый оттенок (рисунок 93).

Рис. 93. Окрашивание кисточкой

Многоцветное окрашивание:

1. На натянутой ткани рисуют различные полосы, пятна, кляксы. После высыхания на ней завязывают узелки и погружают в краситель более темного оттенка, чем использовали до этого.

2. На отрезе завязывают узелки и погружают в емкость с самым светлым цветом. Затем, не развязывая узлов, заготовку просушивают и завязывают новые узлы на свободном месте.

3. После этого работу снова погружают в раствор красителя более насыщенного оттенка или более темного цвета, чем предыдущий.

4. Процедуру можно повторить несколько раз. Таким образом мы получаем материал того цвета, который использовали последним, а под узелками у нас сохранятся изначальные цвета (рисунок 94).

Рис. 94. Погружение в раствор красителя.

Сочетание узелкового батика с другими техниками. Узелковый батик можно сочетать с другими техниками - с холодным или горячим батиком. Часто узелковая техника является базой для цветочного мотива, который в дальнейшем прорабатывается в технике холодного батика.

В этой технике можно окрашивать не весь отрез, а только часть. В процессе кипячения можно оставить один край не окрашенным, закрепив его над емкостью с красителем. В результате переход от цветной части к неокрашенной получится мягким. Затем на неокрашенном участке можно выполнить роспись в любой технике.

Использование узелкового батика. Узелковый батик – техника, не сложная в исполнении, которая позволяет в короткий срок создать эксклюзивный принт, применимый для одежды или интерьера. Кроме того, эту технику можно использовать при окрашивании отшитых предметов одежды. Так, например, часто можно увидеть футболки, окрашенные в этой технике (рисунок 95).

Рис. 95. Узелковый батик в изделии

3. Стеганая техника (Нуй сибори). Принцип этой техники: проложить наметочные швы (вперед иголку), а после стянуть эти швы до образования плотных складок. Швы могут пересекаться и образовывать сложные узоры, а материал может быть прошит в одно-два сложения или же заложен в одинаковые складки. Кроме того, стежки влияют на узор - чем они короче и плотнее (например, машинная строчка), тем ровнее и четче будет неокрашенная линия на готовой работе.

После прокладывания стежков и стягивания, начинается работа с красителем. Заготовку погружают в краску, но она не проникает на те участки, где проходят швы и образовались плотные складки.

Виды узоров в стеганой технике шибори

Так, параллельно проложенные стежки дают рисунок, напоминающий кору дерева (мокумэ сибори).

Использование шаблонов также помогает создавать узоры. Например, при помощи полукруглых шаблонов можно создать рисунок «японский жаворонок» (курамацу сибори). Этот орнамент состоит из кругов, расположенных в шахматном порядке, либо из волнистых линий, которые получаются при сдвигании полукруга на одной стороне сложенной ткани.

Узор ори нуй сибори образуют наметочные стежки, проложенные на небольшом расстоянии от сгиба при двойном сложении.

Узор маки нуй сибори образуется по такому же принципу, как и предыдущий, но шов используется петельный (через край).

Все стеганные техники могут сочетаться с узелковой (рисунок 96):

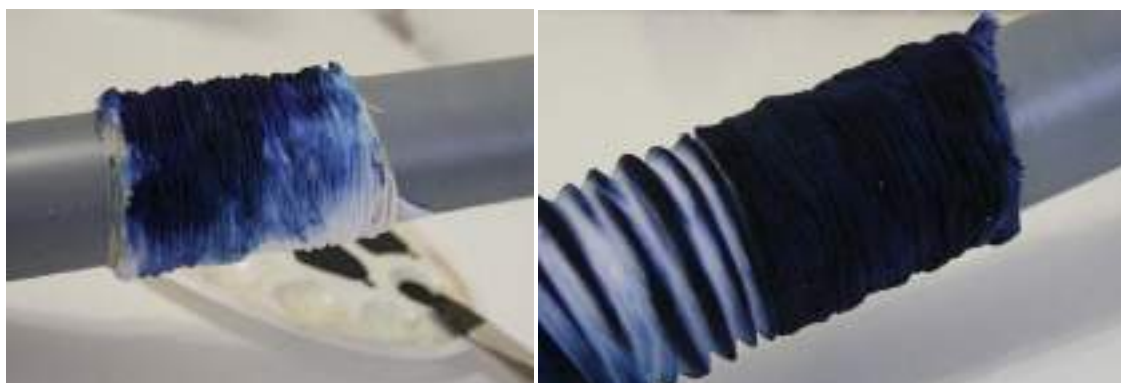

Рис. 96. Поэтапное выполнение стеганой техники (Нуй сибори)

4. Араси сибори. В этой технике материя оборачивается вокруг цилиндрической трубки. Она может быть обернута произвольно с неравномерными складками, и основным принципом здесь будет импровизация. После чего жгутом или нитками она фиксируется, а затем окрашивается. Жгут или нитки также могут быть обмотаны в любом направлении.

Араси сибори с диагональными полосками. Также можно создавать узор с диагональными полосками. Для этого узкие полоски примерно 20 см шириной наматываются на трубку по спирали без нахлеста, а жгут наматывают горизонтально с одинаковым интервалом в противоположном направлении.

Между направлением долевой нити отреза материала и жгутом образуется острый угол, из-за чего и получаются диагональные полоски. Ширина складок будет равна расстоянию между витками. После того как жгут намотан на высоту 10 см полотно стягивают вниз, как бы прессуя, чтобы зафиксировать складки. При необходимости жгут подтягивают, чтобы натяжение не ослабевало. Жгут наматывают, таким образом, по всей длине (рисунок 97).

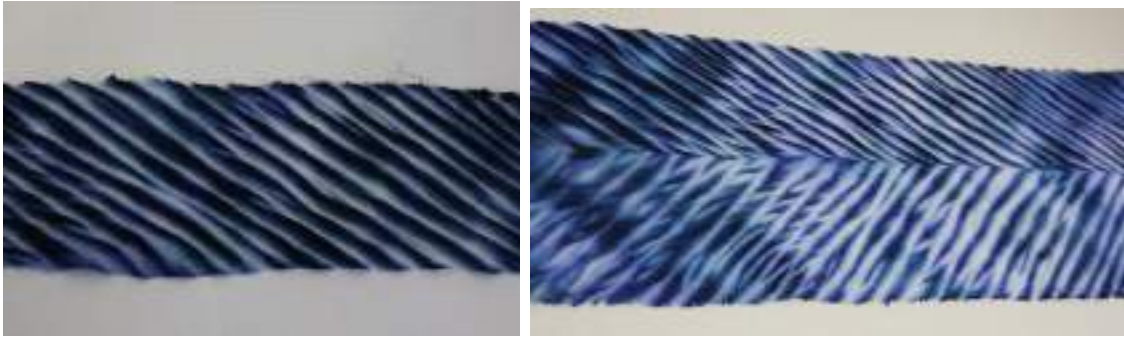

Рис. 97. Поэтапное выполнение - Араси сибори с диагональными полосками

5. Складывание и закрепление зажимами (Итадзимэ сибори).

Изначально окрашиваемое сукно или шелк складывали в несколько слоев определенным образом. Например, по форме квадрата, треугольника либо прямоугольника. Затем зажимали между двумя деревянными брусками со специальными зарубками для закрепляющей нитки, а затем окрашивали.

Формы досок определяли узор, а сила сжатия влияла на степень проникновения краски.

В наши дни вместо деревянных досок используют шаблоны и зажимы для бумаги (рисунок 98).

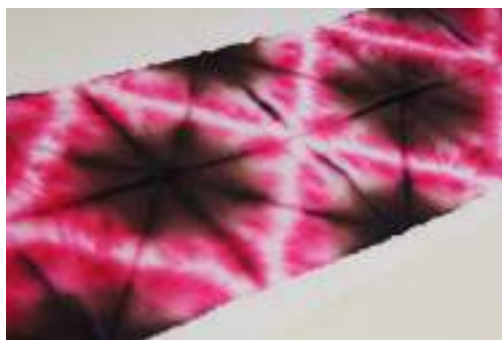

Рис. 98. Поэтапное выполнение - Итадзимэ сибори

6. Гофрирование и обвязывания (Тэсудзи сибори).

Это еще одна японская техника шибори, особый способ окрашивания. Складки закладывают так, чтобы получить гармошку. Затем ее обматывают шнуром или ниткой, сохраняя интервал между витками и натяжение. После обматывания заготовку окрашивают (рисунок 99).

Рис. 99. Поэтапное выполнение - Гофрирование и обвязывания (Тэсудзи сибори).

7. Закрепление красителя. При использовании красок «под утюг», работу сначала высушивают, затем освобождают ее от узелков и проутюживают с изнаночной стороны. После чего ее нужно прополоскать в чистой воде, удалив излишки красителя.

При использовании парозакрепляемых красителей также нужно освободить ткань от узелков и зафиксировать роспись при помощи пара. После чего изделие нужно прополоскать и проутюжить.

При использовании анилина при погружным способе окрашивания его можно закрепить сразу. Для этого краситель разводят горячей водой (40°-50° С) в емкости, которую затем можно будет нагревать. Жидкость должна полностью покрывать работу даже после кипячения, поэтому ее количество берут из расчета 3-4 литра на 100 гр. сухой ткани. Заготовку помещают в емкость и на небольшом огне кипятят.

Хлопок нужно кипятить 20 мин, после его вынимают, добавляют к раствору соль (около 50 гр. на 4-5 л раствора), а затем продолжают кипятить заготовку еще 30 мин.

При окрашивании шелка процесс значительно не отличается, но вместо соли добавляю уксус (120-150 гр. на тот же объем).

Ткань оставляют в растворе до тех пор, пока его температура не опустится примерно до 50° С. Затем её последовательно промывают в теплой (около 40° С), потом холодной воде, освобождают от узлов и снова промывают. Ткань проутюживают еще влажной, чтобы удалить складки от узлов. Такой способ окрашивания позволяет избежать повторной фиксации (рисунок 100).

Рис. 100. Изделия в технике «Шибори»

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- проанализировать особенности техники «шибори»;
- подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; кнопки для прикрепления ткани; беличьи кисти № 3, 5; нитки; утюг закрепления красок.

3.10. Лабораторная работа № 10. Освоение приемов техники «марблинг» на ткани.

Цель работы: изучение приемов выполнения окрашивания ткани в технике рисования на воде.

Содержание:

- 1) Техника «марблинг»
 - 1.1. Техника «Эбру»
 - Краски для Эбру.
 - Емкость для воды.
 - Кисти для Эбру.
 - Гребни.
 - Шило
 - Бумага.
 - Процесс рисования на воде
 - Создание фона.
 - Создание основного рисунка.
 - Перенос изображения на бумагу.
 - 1.2. Техника «Суминагаши»

1) **Марблинг** переводится с английского как «мраморность», в чем можно убедиться, посмотрев на получившуюся картину с мраморной текстурой. Он может быть монохромным и цветным, с разнообразием оттенков. Чаще всего материалом, на которое наносится изображение, служит бумага или ткань, но в последнее время их список значительно увеличился.

Живопись на воде производится с помощью специальных красок густой консистенции, не смешивающихся между собой, и инструментов – щеток, кистей, шила и гребней. Краски наносят на водную поверхность и имеющимися инструментами выполняют художественные разводы, придавая композиции самые разнообразные формы, чтобы потом результат переместить на основу из бумаги, кожи, дерева, ткани либо другого материала, способного впитывать изображение.

Среди существующих техник наиболее известными являются «Эбру» из Турции и «Суминагаши» из Японии. При ряде отличий, техникам присуще основное – создание уникального рисунка на жидкой поверхности и перенесение его на желаемый материал. Ценность наводной живописи в том, что она неповторима в абсолютной точности. Это искусство, фиксирующее уникальный момент (рисунок 101).

Рис. 101. Техника «Марблинг»

1.1. На право называться родиной техники «Эбру» претендуют несколько регионов мира. Возможно, она зародилась в Северном Китае или Южной Сибири, Туркменистане или Персии, Индии или Пакистане, а может быть в Древнем Египте. Но традиционно ее относят к турецкой живописи, которая особенно хорошо смотрится на тканях. Есть версии происхождения эбру в среде Алтайских шаманов, потому что наблюдается схожесть ритуалов и процесса создания рисунка на воде, а также на основании древней находки – куска кожи с мраморным рисунком, насчитывающей два с половиной тысячелетия. Среди версий имеет право на жизнь возможность зарождения техники на территории Китая, где изобрели и бумагу, а может быть, вместе с ней и мрамирование. С этимологией названия тоже сплошные догадки из-за отсутствия доподлинных сведений. Самые распространенные:

- арабское происхождение, от «ab-ru», переводимого как «вода для лица»;
- чагатайское от «ebre», означающего «волнообразный»;
- персидское происхождение от «ebri» — «облако», с чем соглашаются турки.

Мастера эбру славятся не только умением создавать мраморные разводы. Помимо абстракций, они наносят изображения птиц, цветов и растений сверху основного узора, что придает творчеству глубины и изящности (рисунок 102).

Рис. 102. Техника «Эбру»

Техника росписи имеет свою особенность. Чтобы рисовать на воде, будут необходимы: вода с загустителем; краски; емкость; кисти; гребни, шило или спицы; бумага (рисунок 103).

Рис. 103. Набор для рисования Эбру

Загуститель для эбру. Жидкость для Эбру должна быть густой, как кисель и достаточно плотной, чтобы краски в ней не растворялись. Чтобы этого добиться, применяют «загуститель для эбру». В магазинах он продается в трех видах: порошок и жидкий концентрат для разведения, или уже готовый раствор для рисования.

Каждый загуститель имеет инструкцию, и готовить раствор нужно строго по ней, так как в зависимости от состава процесс может различаться. Производитель указывает её на упаковке (рисунок 104).

Рис. 104. Порошковый загуститель Ebrusso Концентрат загустителя в жидком виде

Разведение загустителей от разных производителей

Загуститель Integra Art (порошковый): На 1 литр теплой воды добавляем 2 чайные ложки загустителя. Перемешиваем 15-20 минут. Хлопья должны полностью раствориться. Если мешать меньше – то загуститель может

«расслаиваться» в воде. Переливаем загуститель в лоток, и можно пользоваться.

Загуститель ArtDeco (порошковый): 12,5 мл (2 чайные ложки с небольшой горкой) порошка на 1 л воды. Перемешивайте 15-20 минут, постепенно подсыпая загуститель. Оставляем на ночь на 10 часов.

Загуститель Karin (порошковый): 25 гр порошка на 4 литра воды (6,25 г на 1 л). Тщательно перемешиваем также минут 10 минимум. Обязательно разотрите все комочки. Оставляем на 5 часов. В течение этого времени дополнительно перемешайте раствор.

Загуститель имеет желтоватый оттенок, но на сам рисунок это не влияет. Чтобы собрать пузырьки воздуха с поверхности воды, - положите на раствор газету (чистую) на несколько минут. Затем через борт стаскивайте её с воды за один край, чтобы вода с газеты стекала обратно в лоток.

Накрывать раствор следует после каждого переноса рисунка на бумагу. Чтобы не сливать загуститель, если вы хотите рисовать на следующий день, то просто положите листок\газету на поверхность: так раствор не будет испаряться и на нем не образуется пленка.

Краски для Эбру. Краски состоят из натурального пигмента, воды и желчи. Они очень жидкие, почти цветная вода, и поэтому легко растекаются по поверхности. В специализированных магазинах вы можете найти множество готовых турецких и российских красок (ArtDeco, Amazing Color, Ebru-Profi, Integra Art, Ebrusso), а также концентратов для разведения (Karin) (рисунок 105).

Рис. 105. Краски для Эбру

Перед началом рисования лучше всего разливать краску в отдельные емкости или пластиковые стаканчики. Обязательно взболтайте флакончик, чтобы перемешать пигмент, и отлейте небольшое количество в стакан. Никогда не лейте краску из пипеток или флакона прямо на раствор – она погрузится под своим весом под загуститель. Используйте кисточку и шило.

Емкость для воды. В качестве емкости может служить любая глубокая посуда. В готовые наборы обычно кладут лоток формата А4, к тому же его

можно приобрести отдельно. Чем больше будет емкость по площади, тем больше рисунок вы в итоге получите, ведь холстом вам будет служить именно поверхность жидкости (рисунок 106).

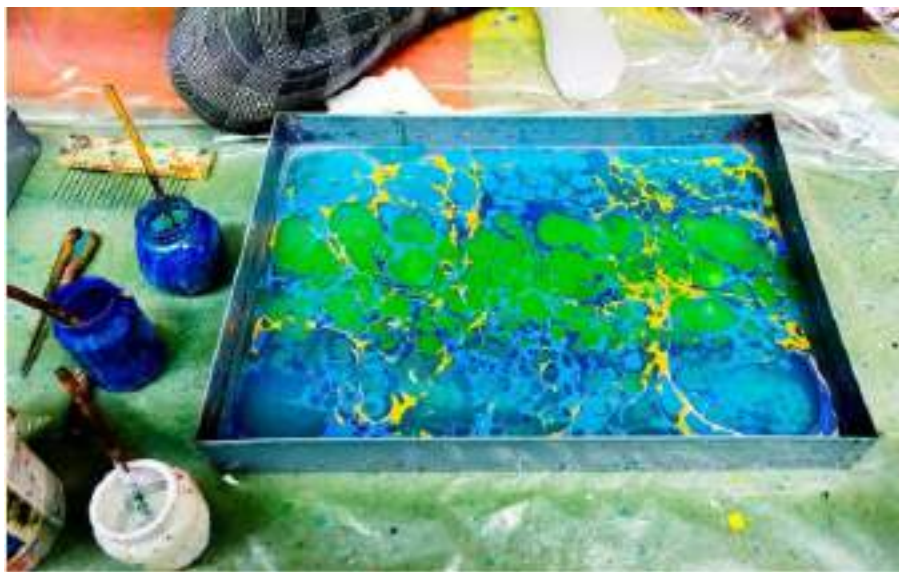

Рис. 106. Емкость для воды.

Кисти для Эбру. Кисти для Эбру используют из конского волоса. Это могут быть обычные кисти и кисти-щетки. Для каждого цвета лучше использовать отдельную кисточку, так как краски нельзя смешивать (рисунок 107).

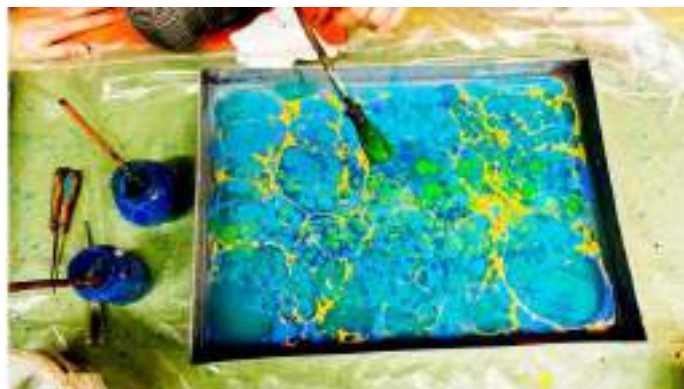

Рис. 107. Кисти для Эбру.

По технике рисования кистями воды касаться не нужно. Они нужны для разбрызгивания и создания абстрактного фона. Капли, касаясь воды, растекаются по поверхности, создавая уникальный и неповторимый узор.

Гребни. Гребни – это специальные инструменты, с помощью которых осуществляется сам процесс рисования. Внешне они представляют собой небольшие грабельки или расческу: ряд параллельных иголок, прикрепленных к плоскому основанию. С их помощью создается фон и симметричные орнаменты (рисунок 108).

Рис. 108. Гребни.

Шило. Шило тоже используется для рисования. С его помощью можно вырисовывать отдельные элементы: цветы, птиц и бабочек. В качестве альтернативного инструмента можно воспользоваться спицами. Важно после прорисовывания каждого элемента вытирать кончик шила или спицы, чтобы не допускать смешения красок (рисунок 109).

Рис. 109. Шило.

Бумага. Бумага нужна для того, чтобы перенести, потом рисунок с жидкости и отпечатать его. Существует специальная грунтованная бумага для Эбру. Но можно брать и обычную бумагу для принтера или любую другую, которая окажется под рукой. Старайтесь не использовать слишком плотную на начальных этапах, чтобы не смазать изображение.

Процесс рисования на воде:

1. Готовим раствор по инструкции, настаиваем и выливаем в поддон.
2. Переливаем краски в отдельные стаканчики
3. Раскладываем перед собой инструмент .

Создание фона. Перед тем, как приступить к созданию узоров – нужно подготовить фон для рисунка. Он будет удерживать краски, которые вы будете наносить потом (рисунок 110).

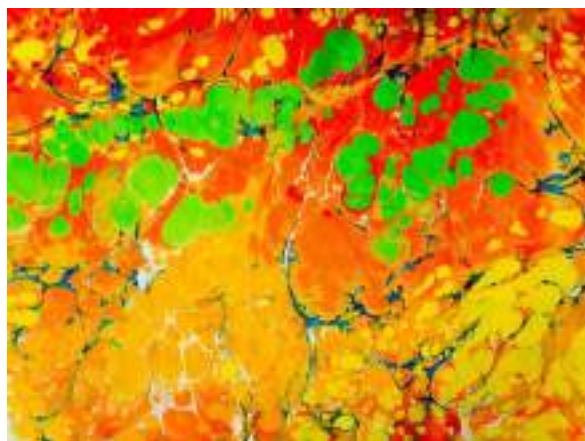

Рис. 110. Создание фона.

Набираем краски в кисточку и произвольно разбрызгиваем по всей поверхности. Первые капли растворятся. Затем краска будет оставаться на поверхности. Фон можно сделать однотонным или использовать несколько цветов: краска не будет смешиваться, образуя прожилки и узоры. Попробуйте использовать гребень для придания фону более сложного орнамента (рисунок 111).

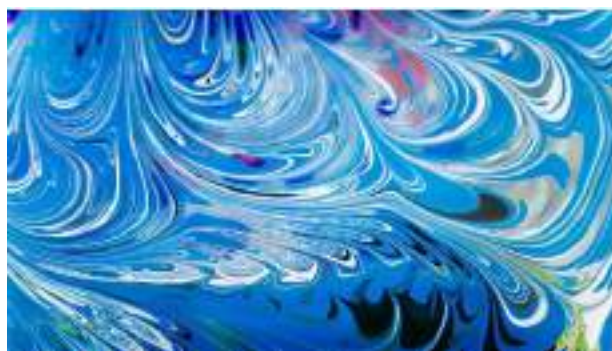

Рис. 111. Процесс создания поверхности

Не используйте больше двух-трех цветов краски для фона. Если её будет слишком много, то слой получится жирным и сложнее будет переносить рисунок на бумагу.

Создание основного рисунка. Вся суть рисования Эбру сводится к тому, чтобы создать на поверхности воды круг из краски, а затем при помощи шила всячески деформировать его, создавая удивительные узоры. Чем сложнее рисунок, тем больше мастерства и опыта понадобится от художника. Начать можно с рисования цветов или бабочек.

Пошаговая инструкция, как нарисовать простой цветок (рисунок 112).

Рис. 112. Рисунок цветка.

1. На кончик шила наберите краску и коснитесь воды, не протыкая поверхность. У вас должен получиться круг. Если хотите сделать его больше – наберите ещё краски и снова коснитесь в том же месте.

2. Наберите краску другого цвета и снова коснитесь центра, делая, таким образом, круг другого цвета.

3. Погрузите кончик шила ближе к краю внутреннего круга и сделайте лепестки цветка, перемещая шило наружу.

4. Не забывайте вытирать краску с шила, когда меняете цвет. Чтобы рисунок был более четким, это следует делать и после каждого касания.

С помощью всех инструментов вы можете создавать самые разные изображения. Не пытайтесь делать рисунки точными и ровными, ведь Эбру больше подходит для абстракции и волнообразных орнаментов (рисунок 113).

Рис. 113. Процесс создания изображения в технике Эбру

Перенос изображения на бумагу. Когда изображение готово, приступаем к переносу картинку на бумагу. Для этого осторожно приложите лист к поверхности жидкости и подождите 10-15 секунд. Можете аккуратно провести по бумаге с наружной стороны, чтобы помочь рисунку отпечататься. Теперь медленно достаём лист: цепляем край и как бы перетаскиваем через бортик емкости. Так лишняя влага стечет обратно в лоток. После этого осталось только высушить ваше творение, поставить его в рамку или поместить в альбом для сохранности (рисунок 114).

Рис. 114. Работы в технике Эбру

1.2. Техника суминагаши изобретена в Японии. Медленно кружатся в воде картонные кружки в веере разноцветного шлейфа, образуя изумительно неповторимые узоры. Техника суминагаши уникальна. Ее неспроста назвали «плавающими чернильницами». Один из древнейших видов японской живописи получил второе дыхание и снова завоевывает мир.

Сейчас очень популярны ткани, расписанные в этой технике. И в нашей стране проводятся мастер-классы по рисованию в технике суминагаши.

История мраморной бумаги, а техника суминагаши первоначально создавалась для создания мраморной бумаги, имеет очень древние корни. Еще в XII веке рисунки, созданные водой и тушью, представляли собой вершину японской школы живописи. Члены японского королевского двора использовали работы мастеров суминагаши. Искусство создания мраморной живописи на бумаге в XVII веке распространилось по всей Европе. Однако мало кто предполагал, что мастера этой техники неохотно будут делиться своими знаниями. Различные формулы и методы мраморности стали охраняемой тайной. Но спрос на эту бумагу возрастал, были созданы мраморные гильдии, при которых существовали и школы для обучения этой технике.

В Англии переплетчики не были знакомы с методами создания мраморности и были вынуждены импортировать бумагу из Голландии или Германии. Налог на бумагу был немал, и в ход шли такие изощренные методы ухода от налога, как запись ее под видом оберточной упаковки для игрушек.

Методика рисования в технике суминагаши. В емкость с водой опускаются маленькие кружки из картона, затем на них понемногу добавляют нерастворимую в воде тушь. Эти круги задерживают капли туши, не давая ей опуститься вниз на дно. Повороты кружков разносят по воде разноцветные шлейфы, образуя узоры разных форм и размеров (рисунок 115).

Рис. 115. Плавающие кружки картона с тушью.

При рисовании на воде картонные легкие кружки двигаются свободно под воздействием движения воздуха, но могут также приводиться в движение с помощью подручного инструмента-кисточки, можно их «взбалмутить рукой» или подуть на воду, чтобы образовалась рябь. Узоры в таком случае получаются более закрученными, создаются замысловатые сюжеты. Рисунок обретает свой неповторимый вид. Но для того чтобы получить этот шедевр, художнику необходимо вовремя перенести его на бумагу или ткань. Для этого материал следует окунуть в воду, не погружая его полностью, и сразу достать. Вот в этом-то моменте и состоит главное мастерство художника: одно неверное движение — и работа идет насмарку, узор нарушен.

Мастерство заключается в том, чтобы узор с точностью отпечатать на бумаге. Но бывает, что при ошибке получается даже более интересный результат. Ведь и Америка открыта в результате неверного расчета. Работы, выполненные в технике суминагаши, в Японии можно встретить в интерьерах квартир, в дизайне знаменитых японских клинков, на тканях и подарочных пакетах, в оформлении книг и альбомов.

Рис. 116. Работы, выполненные в технике суминагаши

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- проанализировать особенности техники марблинга по ткани;
- подготовить материалы и инструменты: ткань; бумага; краски для марблинга; емкость для воды.

3.11. Лабораторная работа № 11. Эскизирование и роспись декоративного изделия в технике аэрографии на ткани.

Цель работы: изучение приемов выполнения декоративного изделия в технике аэрографии на ткани.

Содержание:

1. Техника «Аэрография»
2. Типы Аэрографа.
3. Промывка аэрографа.
4. Роспись аэрографом.

Методические указания

1. Аэрография представляет собой своего рода промежуточное звено между ручным и машинным способом росписи. Краски разбрызгивают по ткани с помощью **аэрографа**, при этом можно использовать разнообразные красители. Благодаря технике распыления возникают изображения с мягким, как будто тающим, нечетким контуром. В аэрографии возможно достижение практически бесконечного разнообразия цветов и оттенков. Гардины, покрывала, панно, выполненные методом аэрографии, прекрасно вписываются в современные интерьеры. Они помогают расставить необходимые акценты, не перегружая пространство.

Используя технику аэрографии или сочетая с разными техниками батика, можно создать яркую и жизнерадостную, наполненную светом детскую; строгую, лаконичную обстановку кабинета; уютную и комфортную гостиную; оригинальные и стильные залы ресторанов, кафе, клубов; приветливые и располагающие приемные и комнаты переговоров, а также найти множество других интересных решений. Панно, оформленные с учетом интерьера, украсят как строгий офис, так и мягкую обстановку спальни.

Современные материалы для росписи значительно упрощают роспись тканей и позволяют расписывать детали одежды (свадебные и вечерние платья, дубленки, джинсы, блузки, юбки и др.), создавать панно на натуральном шелке. Ручная роспись сделает ваш наряд стильным и оригинальным. Фантазия художника в сочетании с вашей индивидуальностью помогут создать образ вашей мечты. Авторский **батик** всегда неповторим. Из под кисти художника выходят уникальные вещи и всегда в единственном экземпляре.

2. Аэрограф.

Различают два основных типа аэрографов - с зависимым и независимым механизмом подачи краски. Разница этих моделей аэрографов в

принципе работы, зависимый функционирует следующим образом - под давлением воздуха краска поступает из ёмкости к прямо к форсунке, где и разбрызгивается струёй воздуха. Всё просто, больше воздуха - больше краски. Именно по такому принципу работает насадка на пылесос для побелки потолка.

Принцип действия аэрографа: проходящий под давлением воздух увлекает за собой краску, разрушает её на мельчайшие капли и распыляет их на поверхность. Количество воздуха регулируется при помощи механизма управления – триггера. При нажатии на триггер воздух засасывает краску из ёмкости, распыляет её и в форме конического факела выбрасывает. Аэрографы различаются разными конструкциями узла смешения красочного и воздушного потоков и механизмом управления подачи воздуха и краски (рисунок 117).

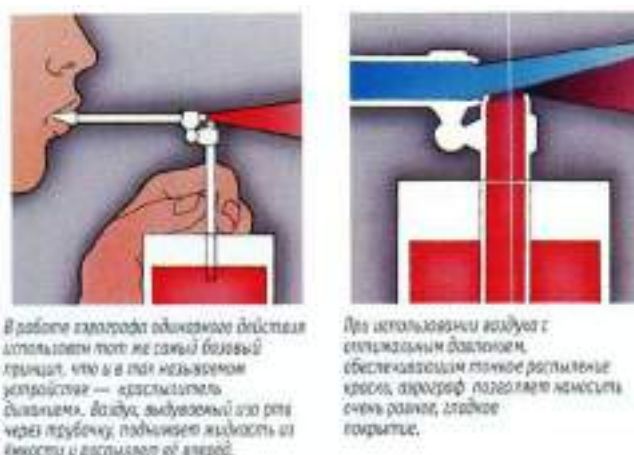

Рис. 117. Принцип действия аэрографа

Аэрографы одинарного действия.

В этих моделях триггер регулирует только воздушный поток. Нажатием на триггер открывают путь для воздуха, который, в зависимости от конструкции аэрографа, смешивается с краской внутри или снаружи корпуса. По этому принципу различают аэрографы **внутреннего** и **наружного** смешения.

Аэрографы с **наружным смешением** самые простые и их чаще всего используют для равномерного окрашивания или лакирования больших поверхностей. У некоторых моделей аэрографов одинарного действия предусмотрен игольчатый клапан. Им настраивается количество подаваемой на распыление краски, но для такой настройки необходимо прерывать работу.

У аэрографов одинарного действия с **внутренним смешением** процесс смешения воздуха и краски проходит внутри корпуса. Нажимая на триггер, открываем воздушный клапан, и воздух с большей или меньшей силой распыляет краску наружу. Количество краски регулируется винтом, находящимся в задней части ручки аэрографа (рисунок 118).

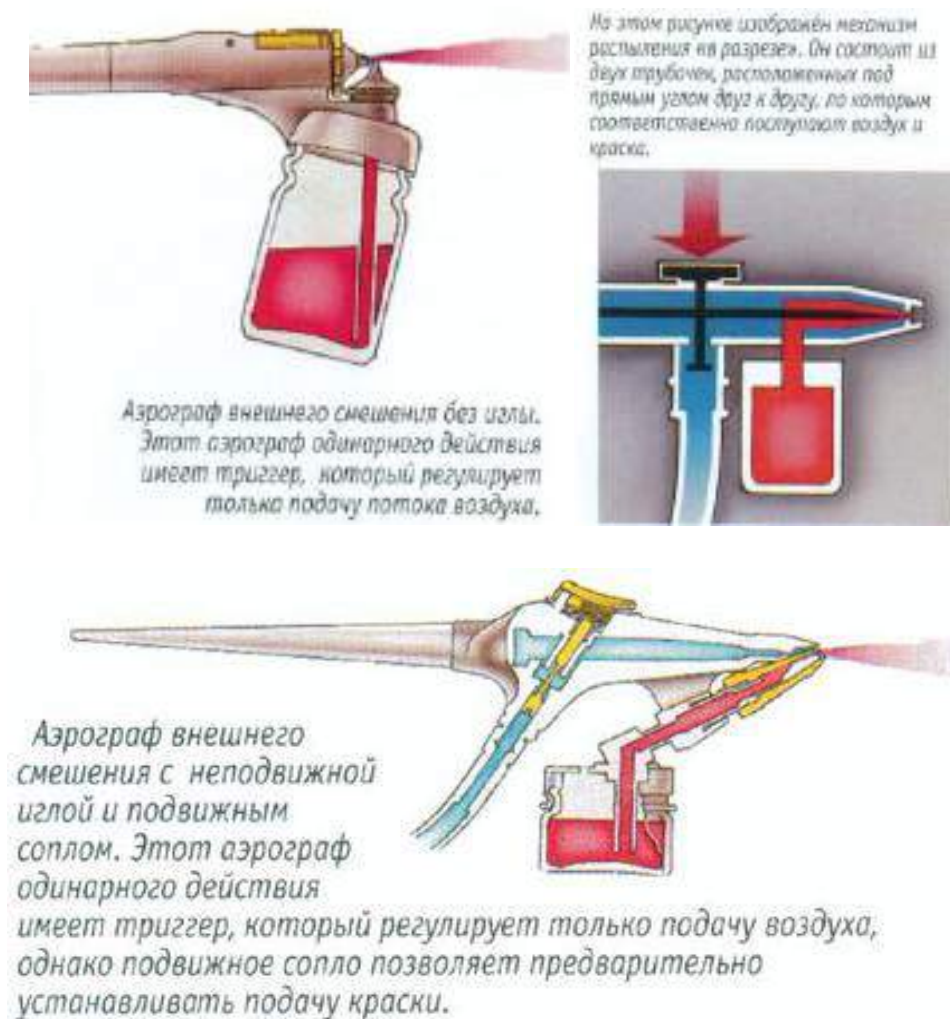

Рис. 118. Аэрографов одинарного действия с внутренним смешением

Аэрографы двойного действия.

В этих моделях триггер, регулируя степень открытия воздушного и игольчатого клапанов подачи краски, позволяет одновременно управлять воздушным и красочным потоками, не прерывая работу. Есть модели с взаимозависимой регулировкой подачи потоков (чем больше подача воздуха, тем больше подача краски) и независимой. Большинство аэрографов двойного действия, которые чаще всего пользуются профессионалы, - **независимого двойного действия**. В них поступления воздуха и краски регулируются независимо друг от друга. Работая аэрографом независимого двойного действия, сначала включает подачу воздуха, а потом постепенно добавляют краску, и наоборот, заканчивая работу, сначала выключают подачу краски, а затем воздуха (рисунок 119).

Аэрограф внутреннего смещения двойного независимого действия, с верхней подводкой материала. При перемещении триггера аэрографа вниз открывается подача воздуха, а при одновременном оттягивании триггера назад открывается подача краски.

Рис. 119. Аэрографы двойного действия.

Имеющиеся в продаже модели аэрографов существенно отличаются друг от друга по принципу работы. Среди них - аэрографы с сифонной и гравитационной подачей краски с внешним и внутренним смешиванием; модели одинарного действия с регулируемым потоком воздуха; модели фиксированного двойного действия, в которых регулируется только поток воздуха (но не подача краски); и модели независимого двойного действия с отдельным управлением потоками воздуха и краски. Аэрографы двойного действия сейчас наиболее популярны и представлены на рынке очень большим количеством разнообразных фирм (рисунок 120).

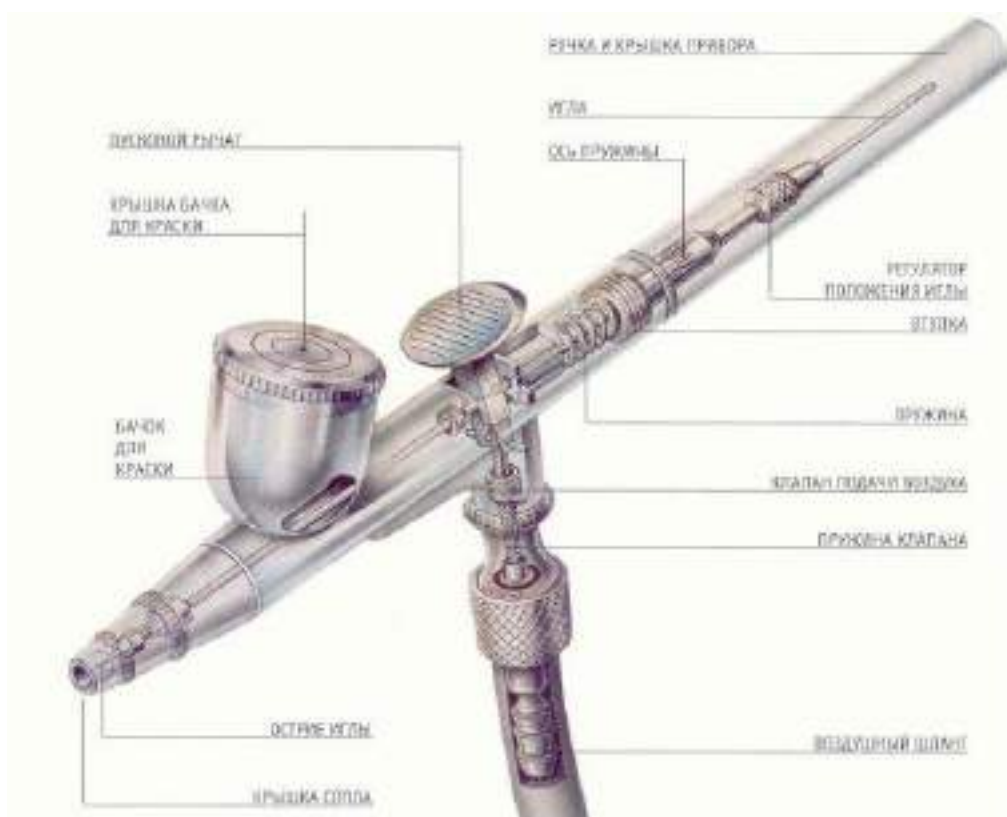

Рис. 120. Схема аэрографа двойного действия

Большинство моделей имеют одинаковую конструкцию независимо от того, где расположен бачок для краски. В некоторых моделях имеется механизм, позволяющий художнику регулировать количество краски и давление, под которым она распыляется. Вообще говоря, наиболее распространенные модели аэрографов, имеющиеся на рынке, представляют собой приборы независимого двойного действия, в которых обеспечивается раздельное управление потоками воздуха и краски. Отдельные детали могут различаться, однако это не влияет на принцип действия. Все модели имеют металлический корпус, внутри которого размещены основные детали и где происходит смешивание воздуха и краски.

Существуют модели аэрографов с гравитационной подачей краски, в которых бачок для краски расположен в верхней части прибора, а также модели с сифонной подачей краски, в которых бачок для краски расположен внизу (рисунок 121).

Краска ровной струей поступает из выходного отверстия. Если сопловое отверстие деформируется, струя не будет ровной, в результате получатся брызги.

Пусковой рычаг – самый важный элемент аэрографа, он позволяет регулировать толщину линий, давление воздуха и ширину струи. Приводить рычаг в действие следует очень аккуратно: поскольку он постоянно находится в движении, его легко повредить.

Положение иглы регулируется винтом. Он позволяет перемещать иглу только назад при отклонении пускового рычага. Перед тем как использовать аэрограф, убедитесь в том, что стартовая гайка установлена правильно, иначе игла не будет вытягиваться.

Рис. 121. Детали модели аэрографа

Одной из основных деталей аэрографа является игла. Изменяя ее положение, можно регулировать количество краски, распыляемой через сопло. Игла должна быть расположена точно по центру сопла, иначе она будет препятствовать распространению струи краски; расположенная внутри втулка удерживает иглу в правильном положении. Ручка, которая прикручивается к корпусу аэрографа, защищает иглу от повреждений.

Клапан подачи воздуха расположен в месте крепления воздушного шланга, он обеспечивает подачу воздуха в аэрограф. Пусковой рычаг соединен с двумя пружинами, регулирующими потоки краски и воздуха. При надавливании на него происходит открытие клапана подачи воздуха и регулирование его потока; при отклонении рычага назад игла втягивается и краска распыляется.

3. Промывка аэрографа.

Детали аэрографа находятся в постоянном контакте с краской и быстро загрязняются. Если их тщательно не промыть после завершения работы, прибор может испортиться.

Большинство проблем с аэрографом из-за неправильного за ним ухода, небрежной чистки или неаккуратной разборки. Прежде всего, детально изучите инструкцию. Разборку аэрографа всегда следует производить чистом месте, не на столе, заваленном склянками с краской и прочим хламом. Протирать детали можно только мягким тампоном, промывать не жалея растворителя. Никогда не следует оставлять аэрограф с краской. При переходе со светлой на темную краску достаточно (пыльнуть) немного растворителя, если наоборот - надо разбирать и протирать. Применение для прочистки металлических предметов недопустимо. Даже насмерть присохшую капельку краски не рекомендуется отковыривать ничем. Замачиваем в растворителе и набираемся терпения.

Прежде всего, нажмите на спусковой рычаг, чтобы он вытолкнул оставшуюся внутри краску. Эту операцию следует повторять несколько раз - до тех пор, пока из аэрографа не выйдет вся краска (рисунок 122).

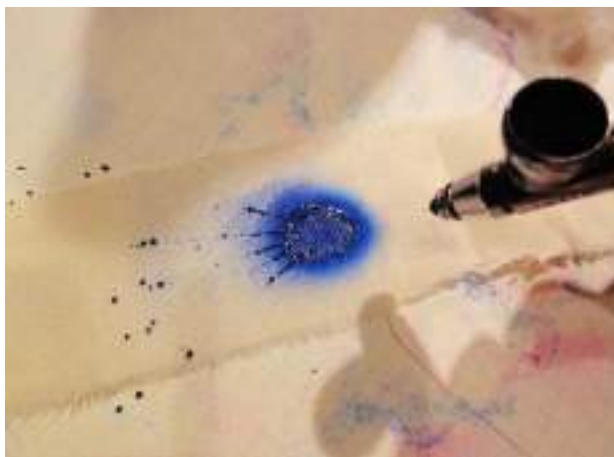

Рис. 122. Промывка аэрографа

Залейте немного растворителя в бачок для краски.

Вновь опорожните его через иглу, ослабив стопорную гайку и оттянув иглу назад.

Рис. 122а

Снова налейте в бачок растворитель.

Зажмите иглу ваткой и поработайте рычагом, как при росписи. Аэрограф даст «обратный ход», растворитель вымоет остатки краски, засохшие внутри механизма.

Снова налейте в бачок растворитель.

Растворитель помешайте кисточкой, чтобы остатки краски на стенках бачка растворились.

Рис. 122б

Промойте сопло кисточкой, смоченной растворителем. Выньте иглу из аэрографа.

Рис. 122в

Протрите иглу ватой, смоченной растворителем и удалите грязь. Вставьте иглу на место и закрепите стопорную гайку.

Рис. 122г

Снова возьмите ватку, смоченную растворителем, и протрите корпус аэрографа, избавляясь от остатков капелек краски.

Рис. 122д

В заключение работы, выключите компрессор и выпустите весь воздух, оставшийся в аэрографе. Обычно воды и растворителя бывает достаточно, что бы обеспечить нормальную промывку аэрографа. Тем не менее, некоторые фирмы выпускают специальные моющие средства. Они действуют так же, как

средства для очистки металлических поверхностей: промывают и защищают от ржавчины и других повреждений.

Компрессор для аэрографии

Для того чтобы начать заниматься аэрографией, все же недостаточно иметь только **аэрограф** и желание творить. Необходимо «вдохнуть» жизнь в сам аэрограф, и этим источником воздуха нам служит **компрессор** (рисунок 123).

Рис. 123. Компрессор для аэрографии

В аэрографии компрессоры используются для подачи воздуха под давлением к аэрографу, с помощью шланга. Основными параметрами, которыми необходимо руководствоваться в первую очередь, являются максимальное рабочее давление и производительность. Прежде чем покупать компрессор, следует определиться, в каких условиях вы собираетесь его использовать. Для использования в домашних условиях следует выбирать небольшие по размерам, тихие, бесшумные компрессоры. А если работать предстоит в мастерской, или в оборудованном гараже, то можно выбирать более мощные компрессоры.

Начнем с того, что подробнее разберем, какие бывают компрессоры:

1. **Мембранные компрессоры** – это относительно недорогие компрессоры. Работают они за счет колебаний мембраны, проталкивающей воздух к аэрографу. Такие компрессоры хорошо подходят для небольших и непродолжительных работ. Из-за работы мембраны в этих компрессорах может меняться давление, с которым подается воздух. Оно сначала ослабевает, затем становится сильнее и это сказывается на качестве распыления. Мембранные компрессоры обычно дают давление 2 - 3.5 атм., в зависимости от модели. Они прокачивают воздух с небольшой скоростью, поэтому к ним можно подключать не более одного аэрографа.

2. **Поршневые компрессоры** – это компрессоры с более хорошей производительностью. В них давление в поршневом компрессоре создается за счет хода поршня в рабочем цилиндре. Они хороши по сочетанию цена-

качество, имеют приемлемые размеры и легки в обслуживании. При достаточном количестве лошадиных сил к такому компрессору можно подключать сразу несколько аэрографов, которые могут работать одновременно. Также такой компрессор способен перекачивать достаточно большой объем воздуха, необходимый для работы краскопульты.

В свою очередь, поршневые компрессоры также делятся на:

1. **Безмасляные** – эти компрессоры практически не требуют никакого ухода за собой. Основным плюсом этих компрессоров является то, что вырабатываемый воздух не содержит масла и его паров.

2. **Масляные** – способны обеспечивать работу сразу нескольких аэрографов, и предназначены для непрерывной эксплуатации в течение длительного времени, но и требуют более тщательного ухода.

Наличие ресивера, очень важный аспект при выборе компрессора. Ресивер – это резервуар, в который накапливается воздух. Оборудованный ресивером компрессор меньше нагревается, что позволяет увеличивать время его работы. А главное – запас воздуха в ресивере обеспечивает стабильное давление и как результат – качественно выполненную работу!

Также, при выборе компрессора необходимо помнить, что он должен быть оснащен фильтром, очищающим воздух от частичек пыли и масла. Даже мельчайшие крупинки и капельки, попадая в краску, могут испортить конечный результат. А также влагоуловителем, чтоб собирать влагу, образующуюся в результате конденсата при работе компрессора. Из других дополнительных функций полезными окажутся регулятор давления и система автоматического отключения при достижении максимального давления.

При работе с компрессором важно не забывать о том, что он может перегреться! Следите за тем, чтобы компрессор успевал прокачивать воздух с необходимой скоростью и, по возможности, выключайте компрессор, давая ему остыть!

4. Роспись аэрографом. Существует много приемов нанесения рисунка на ткань при помощи распылителя. Мы будем использовать краски «Батик хобби», которые обычно используются для росписи ткани (рисунок 124).

Рис. 124. Краски «Батик хобби»

Узелковый способ. Ткань перевязывается узелками, причем узелки можно завязать так, что при роспуске после окрашивания они могут дать рисунок стилизованного цвета, листа или любой геометрической фигуры (рисунок 125).

Рис. 125. Подготовительный этап

Края узелков обыкновенно окрашиваются слабее, поэтому получаются тонкие растёки краски или переходы тонов.

Сначала получившиеся узелки прокроем первым цветом, синим (рисунок 126).

Рис. 126. Нанесение первого цвета

Слегка промоем аэрограф после синей краски.

Немного повернув ткань с узелками, нанесём второй, фиолетовый тон. После, повторив операцию, сделаем акценты ярко-розовым тоном (рисунок 127).

Рис. 127. Поэтапное выполнение техники «Узелкового способа».

Дав краске окончательно высохнуть, можно разворачивать ткань с узелками. Можно просто при помощи иглы и ниток собирать ткань просто при помощи иглы и ниток собирать ткань различного вида фигуры, потом на подготовленную таким образом ткань направлять струю красителя из распылителя. Собранные места или не окрашиваются совсем, или окрашиваются слабее, давая ряд переходов от более интенсивных тонов к чуть видимым. Потом собирают ткань иначе и направляют струю красителя иного цвета и т.д.

Трафаретная роспись методом аэрографии

Еще один интересный эффект в аэрографии - это веревочная сетка. Веревка натягивается на раму и плетется различным образом, в зависимости от фантазии художника. Тут возможны комбинации, начиная от простой решетки или простейших геометрических фигур, вроде треугольников, просто параллельных линий и т.д., и кончая настоящим кружевом из веревок, где сплетениям могут даваться формы стилизованных цветов, листьев, птиц и т.д.

Такой веревочный трафарет накладывается на ткань, как шаблон, и дальше работа производится обычным порядком.

Благодаря своей большой эластичности, гибкости, веревочный шаблон дает на ткани рисунок более легкий, который варьируется перевязкой узлов и сдваиванием шнура.

Можно делать такие же шаблоны из каркаса, из проволоки.

Но самый простой способ – это уже имеющиеся трафареты: кружево, Ришелье, ленты, различной толщины нитки и прочее.

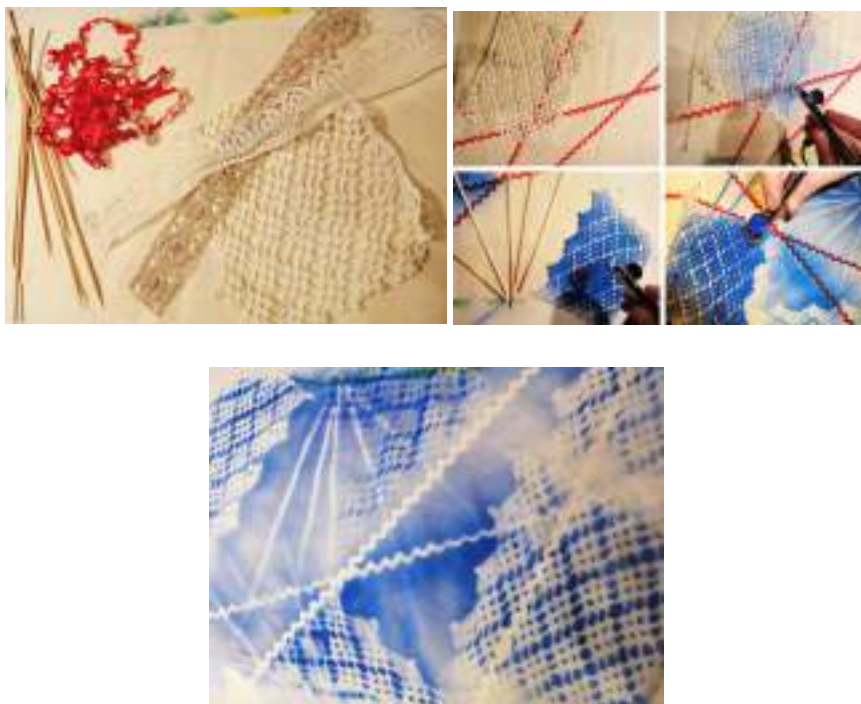

Рис. 128. Трафаретная роспись методом аэрографии

Одну сторону кружева лучше всего пропитать загусткой (об этом далее) и дать той высохнуть. Затем кружевной трафарет можно положить на расписываемую ткань, проследив за тем, чтобы он правильно лежал и плотно прилегал, краска ни в коем случае не должна попасть на участки, закрытые трафаретом.

Далее хорошо покрасьте ткань с помощью небольшого аэрографа. Когда краска подсохнет, остается только осторожно отделить трафарет от шелка. И продолжить роспись другими тонами.

Способ - Роспись по шаблонам.

Когда композиция уже создана на бумаге, вырезают из картона шаблоны, причем для каждой композиции нужно несколько шаблонов, в зависимости от количества красок и от сложности композиции.

Шаблон накладывается на ткань, и на него направляется струя нужной краски. Затем снимается этот шаблон и накладывается следующий, с другими элементами той же композиции, и направляется струя иного красителя.

Рис. 129. Способ - Роспись по шаблонам.

Если вам нужно достигнуть более густого оттенка, держите в данном месте струю краски дольше, если нужно дать более легкую окраску, струю направьте лишь на мгновение.

Свободная роспись с помощью аэрографа

Перед росписью сначала надо загрунтовать ткань, натянутую на подрамник. В качестве грунта подойдет трагант, желатин или крахмал.

Способы приготовления грунта.

1 способ.

Для получения загустки из траганта необходимы:

трагант - 60-80г.

воды - 920-940мл.

Трагант залейте холодной водой и оставьте на сутки, затем разварите на кипящей водяной бане в течение 3-4 часов.

2 способ.

Растворите 1 столовую ложку желатина в 1 стакане кипяченой холодной воды. Выдержите 40-60 минут, нагрейте, не доводя до кипения, при непрерывном помешивании до растворения.

3 способ.

Сухой крахмал - 125-150 г.

Вода - 850-875 мл.

Сухой крахмал размешайте с небольшим количеством холодной воды, добавьте в кипящую оставшуюся воду, затем в течение нескольких минут при помешивании доведите до получения прозрачной массы. Готовую загустку процедите через частое сито.

После грунтовки высушите полотно. Грунтовка не дает краске расплываться по ее поверхности, она делает возможным нанесение тончайших линий и выполнение нежнейших узоров.

Дальше ведём свободную роспись, для этого нужно чётко представлять, как будет выглядеть итоговая работа, так как аэрография исправлений не терпит (рисунок 128).

Рис. 130. Свободная роспись с помощью аэрографа

Несколько советов по росписи:

- Всегда держите аэрограф перпендикулярно окрашиваемой поверхности, именно такой режим является оптимальным. Иначе не избежать разного рода ошибок
- Все движения должны быть плавными и ровными, без рывков и резких движений руки.
- Единственное средство от подтёков – движение. Аэрограф должен всегда быть в движении! Перед работой возьмите прибор в руку, намотайте два витка шланга на руку, для удобства, и БЕЗ краски (но с воздухом) пройдите, отретпетируйте движения. В идеале – всё прокрасить за один проход и одним слоем. Не ленитесь, сделайте тренировку несколько раз – это намного легче, чем всё смывать и переделывать заново.
- Класть очередную краску следует только после высыхания предыдущего слоя. Исправлений это касается тоже, не пытайтесь исправить какую-то ошибку нанося больше количество краски – подтёки гарантированы.
- Начинаем рисовать с самой светлой части, закрасить тёмную краску светлой практически невозможно.

При подготовке к занятию:

- ознакомиться с теоретической литературой и наглядным материалом;
- рассмотреть особенности техники аэрографии;
- выполнить 2-3 наброска композиции для росписи ткани в технике аэрографии; подготовить материалы и инструменты: деревянную рамку; ткань; кнопки для прикрепления ткани на деревянную рамку; листы бумаги для эскиза по формату деревянной рамки; краски для росписи ткани; аэрограф; утюг для закрепления красок.

Список литературы

1. Алпатова, И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство. М., 1965. – Т.3.
2. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Под ред. Н. Н. Соболева. М.-Л., 1931.
3. Брита Хансен. Роспись по шелку. М., 1997.
4. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2004.
5. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей. М.: Владос, 2008.
6. Голубева О.Л. Основы композиции. Изобразительное искусство. М., 2001
7. Горяева, Н.А. Первые шаги в мире искусства: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. 413 с.
8. Гурьева Т.С. Опыты Л. В. Маяковской в оформлении тканей: сборник трудов НИИХП, Вып. 6. М., 1972.
9. Давыдов, С. Батик. М.: АСТ-пресс, 2005. 183 с.
10. Дворкина, И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. М.: Радуга, 2000.
11. Дагльдян, К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 312 с.
12. Жолобчук, А.Я. Подарки из батика. М.: ООО. Издательство АСТ, 2003.
13. Кузин, В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1997.
14. Ломов, С.П. Дидактика изобразительного искусства. М.: Изд. ПАПО, 2010.
15. Ломов, С.П., Крылов, В.П. Орнаментальная композиция: на уроках изобразительного и прикладного искусства. М.: Кн. для учителя, 1997.
16. Пакша, Л.М. Развитие творческого воображения детей. Занятия изобразительной деятельностью. Начальная школа. М., 2005.
17. Понтелеева, Л.В., Художественный труд в школе / Л.В. Понтелеева, Е.В. Каменов, М.Л. Станоевич-Кастори. М., 1987. С.5
18. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Просвещение, 1980. 253 с.
19. Соболев, Н.Н. Набойка в России. М., 1972.
20. Синеглазова М.О. Батик. М., 2002.
21. Танкус О. В. и др. Технология росписи тканей. М., 1969.
22. Тангус, О.В. Технология росписи тканей. М., 1960.
23. Хансен, Б. Роспись по шелку. М., 1997.
24. Хроменков, П.А. Методология, теория и технологии межнаучных коммуникаций в высшем педагогическом образовании. – М.: МГОУ, 2005.
25. Чарнецкий, Я.Я. Изобразительное искусство в школе продленного дня. М.: Просвещение, 1991.

Интернет источники:

26. Официальный сайт Павлово-Посадской платочной мануфактуры:
<http://platki.ru/>.
27. История батика [Электронный ресурс] -
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F2%E8%EA>
28. Материалы для батика [Электронный ресурс] -
http://www.kam.ru/batik__materialy_dlja_batika__2506
21. Материалы для батика [Электронный ресурс] -
<http://baticworld.ru/materials.html>
22. Холодный и горячий батик [Электронный ресурс] - <http://www.batik-design.ru/>
23. <http://www.altavista.com>
24. <http://nhkt.narod.ru/batik.htm>
25. <http://www.myhouse.ru/>
26. <http://www.domchel.ru>
27. <http://www.art-mozaika.ru/contact.php>
28. [http://batikdesign.narod.ru /](http://batikdesign.narod.ru/)
29. <http://www.decor-line.ru/>
30. <http://www.podarki-ru.ru/catalog/mityakina/batik/panno/index.php>
31. <https://www.livemaster.ru/topic/21631-osvaivaem-batik-chast-3-rabotaem-v-tehnikah-holodnogo-goryachego-uzelkovogo-batika>
32. <https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-polucheniyu-effekta-krakle-v-tehnikе-goryachiy-batik-736723.html>
33. https://burdastyle.ru/master-klassy/decor/krasim-tkan-i-odezhdu-v-yaponskom-stile-shibori_1883/
34. <https://shkolazhizni.ru/world/articles/60340/>
35. <https://shkolazhizni.ru/world/articles/60340/>
36. <https://zvetnoe.ru/club/poleznye-stati/vsye-o-khobbi-tovarakh/drugie-tovary/risovanie-na-vode-eburu/>
37. <https://kirysichka.livejournal.com/72219.html>
38. <http://www.aprauto.ru/>
39. <http://www.avtozone.net/>
40. http://federal-auto.ru/aerograf_09.php
41. <http://aerografiks.narod.ru/>
42. <http://www.aerografi.ru/>

Содержание

Введение.....	3
1. История художественной росписи тканей и техники ее выполнения.....	4
1.1. Горячий батик.....	7
1.2. Холодный батик.....	8
1.3. Свободная роспись.....	9
1.4. Свободная роспись с применением солевого раствора.....	9
1.5. Техника «сибори».....	10
1.6. Техника «бандан».....	10
2. Инструменты и материалы необходимые для выполнения лабораторных работ.....	12
2.1. Ткань.....	12
2.2. Раздвижные рамы и подрамники.....	13
2.3. Кисти.....	14
2.4. Краски.....	15
2.5. Стеклянная трубочка.....	18
2.6. Парафин или воск.....	22
2.7. Чантинг.....	24
3. Лабораторный практикум для обучающихся по освоению дисциплины «Художественная роспись тканей».....	26
3.1. Лабораторная работа №1. Выполнение росписи изделия в технике холодного батика с резервированием (абстрактная композиция).....	26
3.2. Лабораторная работа № 2. Роспись декоративного изделия в технике «по-сырому» с контурным рисунком.....	30
3.3. Лабораторная работа № 3. Свободная роспись ткани по солевому раствору (пейзажный мотив).....	33
3.4. Лабораторная работа № 4. Выполнение панно в свободной технике способом «сухая кисть».....	36
3.5. Лабораторная работа № 5. Техника «набойка» штампами (орнаментальная композиция на ткани).....	39
3.6. Лабораторная работа № 6. Выполнение декоративного изделия с крупноузорной композицией в технике простого горячего батика.....	49
3.7. Лабораторная работа № 7. Выполнение творческой работы в технике сложного горячего батика.....	53
3.8. Лабораторная работа № 8. Роспись ткани в технике «кракле»..	57
3.9. Лабораторная работа № 9. Роспись ткани в технике «шибори»..	65
3.10. Лабораторная работа № 10. Освоение приемов техники «марблинг» на ткани.....	75

3.11. Лабораторная работа № 11. Эскизирование и роспись декоративного изделия в технике аэрографии на ткани.....	85
Список литературы.....	100

ЕГУ им. И.А. Бунина

Учебно-методическое издание

**Чеснокова Ольга Сергеевна,
Кураев Владислав Геннадьевич**

Лабораторный практикум

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Художественная роспись ткани»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Формат 60 x 84 /16. Гарнитура Times. Печать трафаретная.

Печ.л. 6,5 Уч.-изд.л. 6,3

Электронная версия.

Публикуется в авторской редакции

Размещено на сайте: <http://elsu.ru/kaf/design/edu>

Заказ 21

Отпечатано с готового оригинал-макета на участке оперативной полиграфии
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»

399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1