IX Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Формирование дизайна интерьера с использованием тканевого росписи батика

Быкова Александра Ивановна
9 класс (15 лет),
МБУ «Школа №61»
г.о. Тольятти

Руководитель:
Балух Виктор Петрович,
к.п.н., учитель высшей категории
МБУ «Школа №61»
г.о. Тольятти

Самара 2020

Актуальность. XXI век - время новейших материалов и высоких технологий. Но современный человек не перестает ценить ручную работу, индивидуальность и особенность, неподвластной механизмам машин и программ, чем является декоративно-прикладное искусство, разновидностью которого является ручная роспись - батик.

Сфера применения тканей, расписанных ручным способом - безгранична. Поэтому большую актуальность приобретают нестандартные решения, например, использование в интерьере общественных зданий или даже школы батика - ткани, расписанной особыми красками, поскольку, батик способен конкурировать с дорогими картинами и гравюрами, делая при этом интерьер индивидуальным и стильным. Оригинальность фактуры текстиля, комбинации рисунков, сочетания различных способов нанесения краски на ткань позволяют использовать батик при формировании разных умений у учеников.

Противоречие. Технология росписи требует большого объема профессиональных знаний, навыков, а следовательно, школы, и само изделие, что с помощью этой технологии реализует художественную идею и начинает выполнять эстетическую функцию, ставят роспись тканей в разряд художественной специализации. Свидетельством тому являются тенденции последнего десятилетия, обнаруживают станковые возможности росписи по ткани, усиление их влияния на другие традиционные виды декоративного искусства.

Объект исследования - ручная тканевая роспись в технике батик.

Предмет исследования - формирование дизайна интерьера с использованием тканевого росписи батика.

Цель: исследование возможности более широкого применения искусства батика при формировании дизайна интерьера.

Задачи:

1. Теоретически обосновать технологию батика и его историю.
2. Доказать развитие творческих качеств в результате самонаблюдения сложного способа расписывания. (Приложение 1).

Технология выполнения. Так как батик - это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составляющих, то в качестве резерва для росписи использовали воск, резиновый клей, парафин, в разных сочетаниях и пропорциях, для того чтобы, препятствовать распространению краски за нанесенный контур.

История возникновения батика.

Местом появления батика считается остров Ява. Расцвет индонезийского батика приходится на 17 в. Одежда, расписанная в стиле батик, была символом иерархических

различий в Индонезии. Социальный статус человека определялся именно по узору и цветовой гамме [1].

Также в литературных источниках встречаем, что роспись тканей началась еще более 2000 лет назад в декоративно-прикладном искусстве разных стран мира. Так, древнейшие образцы тканей, расписанных в технике батик, найденные археологами на территориях Западной и Центральной Африки, Египта, Ирана, Индии, Китая, Японии, Индонезии и островов Океании.

Наибольшего развития эта сложная техника приобрела в декоративно - прикладном искусстве населения индонезийского острова Ява. Со временем, в связи с развитием международных отношений различных стран мира, индонезийское искусство «батика» широко распространилось в декоративно-прикладном искусстве других народов, приобретая при этом характерных национальных особенностей содержания, формы и стилистики самого росписи.

В России искусство росписи тканей в технике "батик" не стало сугубо национальным. Однако в течение последнего времени все больше растет количество художников, увлекающихся этой техникой. Именно поэтому современный этап развития искусства росписи тканей, обогащаясь интернациональными традициями, приобретает своеобразного, сугубо личную окраску.

В 1900 году на Парижской Международной выставке впервые были продемонстрированы работы в стиле батик. В конце 20 века батик занял достойное место в европейском дизайне интерьера [2].

В искусствоведческой и научно - методической литературе широко представлена история возникновения развития искусства росписи тканей в технике батик (труды Г. Гильмана, Ю. Давыдовой и проч.), достаточно полно раскрыты традиционные техники росписи (С. Давыдов. М. Синеглазова). Этим проблемам посвящено несколько диссертационных исследований в России (Т. Печенюк и др.).

Однако в процессе исполнения авторских композиций по росписи тканей производятся новейшие авторские методы и приемы (художественные и технологические), а также формируются некоторые новые знания по развитию творческих качеств мастера в результате самонаблюдения. К сожалению, этому аспекту в научной методической литературе уделено мало внимания.

Историческими истоками росписи ткани в технике батик есть древнейшие образцы тканей, найденные археологами на территориях Западной и Центральной Африки, Египта, Ирана, Китая, Японии, Индонезии и островов Океании. Рассмотрев традиционные технологии росписи тканей в технике батик, можно констатировать, что ныне

традиционные резервируя составы можно дополнять такими новейшими авторскими находками как синтетическими или натуральными сгустителями , акриловые рельефные пасты и др. Как изящное видение цвета, умение формировать художественный образ, наиболее удачно и полно отражать свой замысел, который базируется на современном осмыслении эстетических норм в обществе и вкуса самого творца.

2. Разновидности батика.

Сейчас в технике батик выполняются картины, шторы, декоративные ткани, абажуры, панно, подушки, платки, галстуки и другие аксессуары из натурального шелка и других тканей, многие из которых можно использовать при формировании интерьера' интерьера ресторана [3].

Существует несколько техник создания батика. Основными из которых являются: горячая роспись, холодная роспись, свободная роспись, узелковая техника «шибори»[4].

Техника горячей росписи

Для резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится на контур рисунка, при этом он не поглощает краску и не допускает ее распространение и растекание. Воск используется в расплавленном виде, отсюда и название данной техники - горячий батик[5]. Для данного способа тканевой росписи чаще всего используется хлопчатобумажную ткань. Воск убирается с поверхности ткани после того, как работа завершена[6].

Холодный батик

Для холодного батика лучше подходит шелковая ткань. Для резервируючего составляющего используется специальный материал. Это густая масса резинового происхождения.

Резиновый резерв наносится стеклянными трубочками с резервуаром, либо используется резервы в тюбиках, которые оснащены удлиненным носиком [7]. На рисунке 1 показаны примеры техники холодного и горячего батика.

Свободная роспись

Для данной техники используется ткани, как натуральные, так и синтетические. Проводится такая роспись специальными анилиновыми красками и масляными красками с растворителями. Рисунок на ткань наносится свободными мазками. Преимуществом такой росписи являются эффекты, создаваемые с помощью растекания краски, размывок, мазков и различной текстуры ткани, что дает разнообразные цветовые сочетания[8].

Свободная роспись дает возможность создавать индивидуальные картины на любую тематику. Интересными получаются сюжеты созданы с помощью различных техник[9].

Узелковая техника «шибори»

Так называют сложный батик. Техника имеет японские корни, заключающаяся в завязывании узлом, лентой или тонкой веревкой перед покраской отдельно определенных мест на сухой ткани. Эти места оставляют свой первоначальный цвет. Полученный рисунок зависит от способа завязывания: можно получить разнообразные формы круга, полукруга, вертикальные или горизонтальные линии, а также стилизованные цветы и растительные орнаменты [10].

На рисунке 2 показана техника свободной росписи батика и техника "шибори".

С помощью батика можно создавать много декоративных элементов, используемых для украшения стен, потолка, колонн, арок, эркеров. 3.

Оформление интерьера может быть решено с помощью использования текстиля, железной ковки и дерева, росписи стен, мозаики.

При формировании интерьера очень важно, чтобы интерьер располагал к отдыху, а царящая атмосфера способствовала наибольшему расслаблению. Это достигается при гармоничном стилистическом решении.

Это может быть решено благодаря синтезу искусств. Из разновидностей которого есть керамика, роспись стен, витражи, мозаика, гобелен, тканевая роспись.

На сегодняшний день весьма актуальным является оформление интерьера с использованием ручной росписи ткани, которую мы представляем. Тканевый роспись, то есть, батик может быть одним из составляющих оформления интерьера и представлен в виде панно, обивки мягкой мебели, настенных панелей, декоративных подушек, пуфиков, скатертей - декоративных элементов, которые будут подчинены одной идеи, и создавать единый стиль.

Тема росписи может быть произвольная от абстракции до конкретного замысла. Батик позволяет дизайнеру интерьеру объединить все детали в одной стилистике, поскольку он прекрасно гармонирует как с природными, так и с современными материалами.

Новый способ использования батика в интерьере - альтернатива обычным обоям. Ткань с росписью натягивается на рамный каркас и крепится на стену, создавая в интерьере уютную и комфортную атмосферу. А также в интерьере можно использовать ширмы, затянутые тканью расписанной батиком.

Такие тенденции дают толчок к созданию новых методов формирования интерьера ресторанов, и до более детального изучения и совершенствования.

Исследования по развитию творческих качеств в результате самонаблюдения сложного способа расписывания.

Роспись "от пятна" является сложным и одновременно очень интересным методом росписи тканей. Принцип работы такой же, как и при сложном способе, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани наносят расплывчатые пятна разных цветов. Затем на каждой из этих пятен рисуют орнамент с помощью горячей смеси, которая резервирует нужные участки рисунка. Плоскости, которые остались без резервирования, закрашивают другим цветом. Аналогично происходит дальнейшая работа над орнаментом до полного покрытия парафином всей плоскости ткани.

Одним из завершающих этапов обработки рисунка является так называемый эффект "кракле". Его суть заключается в том, что снятую с подрамника ткань осторожно мнут, создавая в некоторых местах или на всей плоскости трещины. После этой процедуры необходимые места перекрывают более темной краской, которая проникает в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок.

Для удаления нанесенного резерва ткань утюжат несколько раз сквозь слои бумаги до полного исчезновения следов парафина. На этом основной процесс технологии батика завершено, однако для реализации интересных замыслов существуют дополнительные технические эффекты. Роспись "по-мокрому" - когда одна краска медленно вливается в другой.

Один из разновидностей работы по сырой ткани заключается в том, что отдельные пятна посыпают сухими красками, которых пылинки, коснувшись влажной поверхности ткани, образуют на ней узор из цветных точек и потеков, напоминающих хвосты кометы.

Солевой эффект достигается с помощью поваренной соли. Благодаря гигроскопичным свойствам кристаллов соль притягивает влагу и вместе с ней краситель. Через это равномерная поверхность определенного цвета разнообразнее.

Эффект обычной мочевины придает росписи оригинальный вид. Это происходит за счет того, что гранулы мочевины, разложенные пинцетом на влажной ткани, создают битые горошины, кроме того, мочовина способна соединить краситель, вследствие чего на ткани образуются особые структуры.

Свободная роспись по ткани является дополнительным эффектом, который обогащает ее поверхность. Он очень похож на живопись. Зависит от творческого замысла.

Этот эффект можно сочетать с солевым или с желатиновым грунтом и благодаря этому создавать разнообразные композиции. Это позволяет достичь наименьшей плывучести красок - сохранить форму мазка.

Акриловые рельефные пасты наносятся поверх крашеных плоскостей с целью образования рельефа в соответствии с замыслом композиции росписи.

Следует подчеркнуть, что одним из важнейших аспектов при создании художественных произведений в технике "батик" является качество ткани, на которой делают роспись. Часто у художников возникает вопрос: почему не всегда получается выполнить в материале то, что задумано в эскизе? Дело заключается в том, что ткань имеет свой "характер", который зависит от ее структуры и сырья: натуральный шелк, искусственный шелк, синтетические, комбинированные ткани и даже шерсть. Другой составляющей "характера" ткани является ее обработка, то есть подготовка к росписи - снятие апрету (его состав делает ткань жесткой) путем стирки или кипячения с различными смягчителями воды.

Ткань, на которой художник расписывает в технике "батик", диктует свои возможности. Их нужно знать и умело использовать для реализации своего творческого замысла. В процессе работы происходит "творческое взаимодействие" между художественным замыслом мастера и "поведением ткани", то есть особенности ткани влияют на выразительность произведения в целом, что и обуславливает коррекцию творческих находок автора.

Батик можно причислить к наиболее изящному и точному виду декоративно-прикладного искусства. Красиво оформленный рамкой совершенный произведение может иметь художественную ценность или стать творческой неудачей художника, то есть хламом, поскольку он не подлежит исправлению. Поэтому во время исполнения произведения в материале автору следует быть максимально внимательным, аккуратным, смелым, терпеливым и настойчивым. Следовательно, можно утверждать, что этот вид искусства способствует формированию у художника целого ряда специфических личностных качеств, связанных с психологическими особенностями творчества, в частности, особого состояния чувственности.

Выводы.

Художественная роспись обогащает культурно-художественную память народа и является связью истории нашей культуры с духовными достижениями других народов мира. Батик является одним из главных средств художественной выразительности,

используемой при формировании дизайна интерьера. Ручная роспись помогает создать стилистический образ, который придает помещению единое образно-декоративное звучание.

Диапазон применения батика в помещениях довольно многогранен, ведь он может драпировать и украшать окна, диваны и стулья, а также выполнять роль декоративных элементов в виде панно, скатертей, подушек, настенных панелей, картин.

Литература:

1. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 160 с.

2. Давыдова Ю. Роспись по шелку. Платки, панно, в технике "батик". 4 серия это модно". - Ростов н/Д: Феникс. 2015. - 200 с.

3. Сараев Ю. С. Роспись по ткани, - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017, с. 6-10.

4. Синеглазова М. А. Распишем ткань сами. М.: Профиздат, 1998. - 98 с.

5. Масалова Е.В. Батик в интерьере. Издательство: Феникс, 2015,с.24.

6. Масалова Е. В. Последствия визуализации современной культуры, Философские аспекты дизайна и искусства. Ростовская Государственная академия архитектуры и искусства Ростов-на-Дону. 2016.с.10

7. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. - Киров: «Строитель», 2016, с. 43.

8. Пономарева Е. С. Цвет в интерьере. - Минск: В. Шк., 1984,с.30.