VII открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение»

Секция: Изобразительное и декоративно – прикладное искусство

Тема. Что такое батик?
(Выполнение творческой композиции в технике батик)

Выполнила:
Морозова Олеся, 4 класс (10 лет),
МБОУ Школы № 46
Октябрьского района
г. о. Самара.
Руководитель:
Матвеева Светлана Анатольевна,
учитель начальных классов

г. Самара, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……3

I. Краткие сведения из истории росписи тканей…….....4

1. Технология выполнения батика

1.1. Основные способы росписи тканей…….5-6

1.1.1 Холодный батик…….6

1.1.2 Горячий батик…….6-7

1.1.3Свободная роспись……..7

II. Практическая творческая часть

2.1 Содержание композиции…….....8

2.2 Оборудование, инструменты, материалы……..…8

2.3 Последовательность работы под композицией…….....9-10

Заключение……11

Список использованных источников …….....12

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

Ручная художественная роспись тканей — это вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Батик - batik - индонезийское слово, означающее рисунок на ткани. БАТИК - это утончённая ручная роспись по шелку. БАТИК - это произведение искусства с превосходным дизайном и роскошной палитрой красок. БАТИК - это модные изделия: шарфы, косынки, платки, галстуки, накидки, палантины, панно, картины - бесконечное многообразие изделий. БАТИК - это изысканный подарок, сувенир, это украшение, это модный аксессуар, способный удовлетворить самый утонченный вкус. [5]

Цель работы: выполнение творческой композиции в технике батик

Объект исследования: техника батик

Предмет исследования: приёмы росписи ткани

Для достижения цели были сформулированы следующие **задачи**

1. Изучение литературы по данной теме;
2. Систематизирование знаний о росписи ткани и освоение основных приемов росписи ткани;
3. Выполнение творческой композиции.

Новизна работы заключается в представлении собственного варианта творческой композиции.

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: методы обработки научной информации (качественный и количественный способы), изучение художественно-композиционных и технологических особенностей создания росписи; изучение творческого опыта народных и ведущих мастеров.

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх частей, заключения, списка литературы, приложения.

I.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РОСПИСИ ТКАНЕЙ

Ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют резервирующий состав (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне.

Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении, Азербайджане; в Индонезии он существует и до сих пор. Китайский манускрипт VIII в. рассказывает нам о росписи тканей с помощью воскового рисунка. Все эти способы получили название **батик**. Происхождение и значение слова «батик» точно неизвестно. На Яве есть в обиходе слово «амбатик», которое переводится как «гравировать», «писать», «рисовать».

В нашей стране художественная роспись тканей существует примерно с 30-х гг. XX в. и за время своего существования получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и детских платьев, вещи для украшения интерьера — занавеси (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.[1]

1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БАТИКА

1. 1 Основные способы росписи тканей

Холодный и горячий батик основаны на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. В *холодном* батике резервирующий состав наносится на ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом расписывается изделие. Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование этого контура для разнообразных орнаментальных разработок придают рисунку графически четкий характер. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограниченно.[6]

В *горячем* батике разогретый резервирующий состав используется для нанесения контура, им же покрываются отдельные участки ткани для предохранения их от растекающейся краски. Благодаря тому, что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм, в особенности цветочных

Свободная роспись производится без применения резервирующих составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резерва. Здесь больше, чем в ранее упомянутых способах, индивидуального творчества. Свободная роспись имеет много самых разнообразных приемов, о которых будет рассказано ниже.

Все три способа росписи тканей постоянно совершенствуются. Художники, работающие в этой области, находят все новые и новые художественные приемы, поэтому описанные, здесь способы оформления тканей не могут считаться исчерпывающими. Они являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее овладение искусством росписи тканей.

Для выполнения всех трех способов росписи ткань накалывается на крючки рамы (пялец), причем необходимо, строго соблюдать взаимно перпендикулярное расположение нитей основы и утка, а также параллельное их расположение каждой из сторон рамы.

После того как ткань наколота на крючки, стороны рамы раздвигаются до полного натяжения ткани и закрепляются винтами-барашками, чтобы во время работы натяжение ткани не ослабевало. (Приложение 2, рис.1)

1.1.1 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 тюбиках (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.

1.1.2. Горячий батик

В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого *чантингом*. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её

распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному нанесению краски.

1.1.3. Свободная роспись

Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шелка и синтетических волокон производится в основном анилиновыми красителями, а также масляными красками со специальными растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом.[2]

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Содержание композиции

Кошки на протяжении веков являются любимыми домашними животными. Эти постоянные спутники человека умеют издавать более ста различных звуков, и каждая из них имеет собственный нрав и привычки. Эти чудесные животные вдохновили меня на создание платка в технике холодного батика. Рисунок, который я использовала для изготовления платка отлично подходит для работы в технике батика. Он отличается ярким и контрастным цветовым решением и четкими контурами, которые необходимы для работы красками по шёлку. Такой платок украсит любой гардероб и подчеркнёт индивидуальность его владельца.

2.2. Оборудование, инструменты, материалы

Для занятий художественной росписью тканей необходимо светлое, хорошо проветриваемое помещение. Понадобятся следующие материалы и инструменты

1. Рама для батика Gamma арт. РБ, 45х45 см.
2. Краски по шёлку Love2art, арт. SIP-30 02- солнечно-желтый, 03-оранжевый, 04- карминовый, 11 - тёмно-синий, 13- изумрудный, 22-ультрамарин, 23- синий бензиновый, 24 -лазурный, 28 -баклажан, 31 -тёмно-коричневый.
3. Ткань для батика Gamma, арт. SG-462
4. Нитки для вышивания SumikoThread, арт.JST1
5. Иглы для вышивания
6. Кисть № 3 круглая
7. Кисть, №7 круглая
8. Карандаш черно графитовый.
9. Кнопки, резерв, стеклянная трубочка для резерва, спринцовка.

2.3. Последовательность работы над композицией

1. Ткань нужно выстирать и прогладить утюгом. Готовую раму для батика собрать и натянуть на неё шёлк при помощи кнопок. Шёлк необходимо натягивать, начиная с уголков, равномерно, без перекосов и провисаний.

2.Выбраный рисунок распечатать или нарисовать на бумаге. Размер листа должен соответствовать внутреннему размеру рамы. Далее его необходимо обвести черным маркером, чтобы рисунок было хорошо видно через шёлк.

3.Подложить рисунок под шёлк и закрепить его по периметру иглами, чтобы рисунок не смещался. С лицевой стороны обвести рисунок карандашом по шёлку.

4.Набрать резерв на бензиновой основе в стеклянную трубочку для резерва при помощи небольшой спринцовки и обвести все карандашные контуры рисунка. Необходимо следить, чтобы все контуры были замкнутыми, без разрывов, иначе при росписи краска вытечет за пределы контура. Также нужно стараться, чтобы линии были ровными и равномерными по толщине.

5.Резерву нужно дать высохнуть не менее двух часов. Можно проверить замкнутость контуров, намочив участок рисунка водой. Если резерв пропускает воду, и она растекается за пределы обведенных контуров, то надо дождаться высыхания этого участка и нанести резерв ещё раз.

6.Начать роспись необходимо с котов. Краски можно использовать как концентрированные, так и разбавленные водой, а также смешивать их между собой. Принцип росписи – от светлого тона к тёмному. Чтобы получить плавные переходы цвета, надо слегка смочить водой участок шёлка, дать ему немного просохнуть, а затем нанести краску, растягивая цвет от светлого к тёмному. Я использовала кисть номер 3 и краски по шёлку Love 2art цветов: солнечно-желтый, оранжевый, карминовый, тёмно-синий, изумрудный, ультрамарин, лазурный, баклажан и тёмно-коричневый.

7.Когда все коты расписаны, приступаем к фону. Расписывать надо быстро и аккуратно, не давая краске просохнуть, чтобы не было разводов. Фон я

расписывала краской синий бензиновый, используя кисть номер 7. Далее необходимо оставить работу на раме до высыхания красок.

8.После снятия работы с рамы краски нужно закрепить. Для этого каждый участок шёлка нужно прогладить утюгом с изнаночной стороны 2-3 минуты в режиме «для хлопка».

9.Теперь работу нужно подшить. Край подогнуть на 2-4 мм. Далее иголку вводим под подгибом, захватывая 2-3 ниточки шёлка, иголку ведём в бок под уголом 45 градусов, захватывая 2-3 ниточки верхнего края подворота. Получается шов ёлочкой. Расстояние между стежками должно быть всегда одинаковое.

10. Подшив по 4-5 см нить нужно подтянуть. Таким образом, край подгибается – и ниток практически не видно. Платок готов! (Приложение 4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Батик - batik - индонезийское слово. Часть слова - tik - на всех индонезийских языках означает 'точка' или 'капля'; -ba - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.

В соответствии с первой задачей мы выяснили, что БАТИК - это утончённая ручная роспись по шелку. БАТИК - это произведение искусства с превосходным дизайном и роскошной палитрой красок. БАТИК - это модные изделия: шарфы, косынки, платки, галстуки, накидки, палантины, панно, картины - бесконечное многообразие изделий. БАТИК - это изысканный подарок, сувенир, это украшение, это модный аксессуар, способный удовлетворить самый утонченный вкус. В соответствии со второй задачей, систематизировали знания о росписи ткани (*холодный и горячий батик).*

Изучив основные приёмы росписи ткани техникой «батик», в соответствии с третьей задачей, выполнила творческую композицию - роспись платка «Кошки». Кошки на протяжении веков являются любимыми домашними животными. Эти постоянные спутники человека умеют издавать более ста различных звуков, и каждая из них имеет собственный нрав и привычки. Эти чудесные животные вдохновили меня на создание платка в технике холодного батика. Я остановилась на данном варианте, считая, что он более выразительно представляет мои личные впечатления об этой удивительной и загадочной животном, может быть, поэтому в своей работе я отказываюсь от точного копирования их, оставляя за зрителями право на собственное восприятие моей работы.

Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель достигнута.

Список литературы

1. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. Под ред. Н. Н. Соболева. М.—Л., 1931.

2. Гурьева Т. С. Опыты Л. В. Маяковской в оформлении тканей. — Сборник трудов НИИХП, – М., 1972.

3. Рогинская Ф. Советский текстиль. – М., 1930.

4. Танкус О. В., Гороховская Л. М. - и др. Технология росписи тканей. –М., 1969.

5. Темсрин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки.– М., 1960.

6. Шумяцкая Н. Как создаются рисунки для тканей. — "Декоративное искусство СССР». 19,58, №8.

7. Брита Хансен. Роспись по шелку. – М., 1997.

Использованные материалы INTERNET выбраны из следующих WEB – сайтов:

1. Были использованы поисковые системы:
   http://www.altavista.com
   http://www.yahoo.com
   http://www.rambler.ru
   http://www.usa.com
   http://www.aol.com
   http://zdnet.com
   http://www.ru
   http://www.aport.com

2. С помощью поисковых систем интернета найдены следующие специализированные по теме батика WEB – узлы:

http://www.biosystematica.com/gallery/rp1.htm - Albion Gallery
http://www.gaialogic.org/indokain/
http://www.jolaf.com/cline/
http://www.uganda.co.ug/Batik.htm
http://www.kohphangan.com/batik/gallery/index.html
http://www.e-park.com/html/batik.html
http://www.artsednet.getty.edu/ArtsEdNet/hm/May98/0270.html
http://www.cornwall-online.co.uk/northcornwall-artists/page1.htm
http://www.sepali.com/whois.html.

Приложение 1

Примеры работ в технике «Батик»

Цветочный орнамент

Рис.1 Фиалки

Рис.2 Лилии

Городские пейзажи

Рис.3 Ночь в городе

Рис.4 Улица

Изображение животных

Рис.5 Лошади

Рис.6 Ёжик

Приложение 2

Основные способы росписи

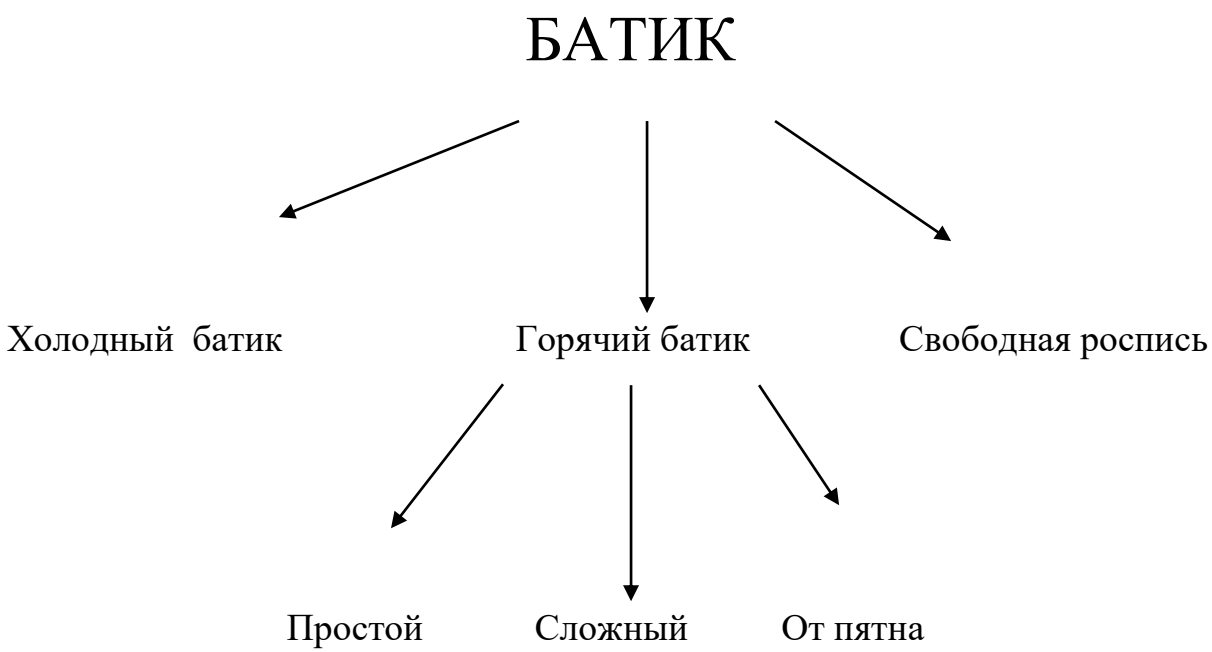

Рис.1

Приложение 3

Технология выполнения панно в стиле «Батик»

1. Выбор композиции.
2. Выбор ткани и размер.
3. Рисунок (набросок и в натуральную величину).
4. Закрепление ткани в пяльцах и перенесение рисунка на ткань.
5. Выбор способа росписи (холодный, горячий, свободная роспись).
6. Выбор цветовой гаммы.
7. Нанесение резервирующего состава и роспись изделия.
8. Высушивание изделия и освобождение от пялец.

Приложение 4

Выполнение творческой композиции в технике батик

«Кошки»

Рис.1 Платок «Кошки»

Рис.2 Платок «Кошки»

Рис.3 Процесс выполнения работы