

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа»**

**Берюх Александра Александровна
Заголовец Юлия Николаевна**

«Батик. Знакомство с техникой.»

по дисциплине: «Прикладная композиция»

Тулун

2022

«Рассмотрено»
Методическим советом
МАУ ДО «ДХШ»
_____ январь 2022 года

«Утверждено»
Директор
МАУ ДО г.Тулуна «ДХШ»
_____ Яворский Н.А.

Разработчики:

Заголовец Юлия Николаевна- преподаватель высшей квалификационной категории

Берюх Александра Александровна- методист, преподаватель первой квалификационной категории

Рецензент-Студилова Ольга Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории
ГБПОУ «Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова».

Оглавление

<i>Предисловие</i>	<i>3</i>
<i>Основная часть</i>	<i>4</i>
<i>Заключение</i>	<i>11</i>
<i>Список использованной литературы</i>	<i>12</i>

Предисловие

Дисциплина «Прикладная композиция» включает в себя большой спектр различных декоративных техник, и разработанный автором комплекс наглядных пособий посвящён одной из них, а именно батику (техники росписи по ткани). Этим комплексом пособий смогут пользоваться не только преподаватели ДХШ и ДШИ (художественного отделения), но и руководители кружков, ИЗО студий, преподаватели общеобразовательных школ и т.д.); Основываясь на образовательной программе и личном опыте был создан этот комплекс пособий, актуальности и необходимости создания которого трудно оспорить. Потому что, во-первых, дизайнерскую продукцию признают и применяют во всем мире. Как никогда раньше, дизайнерская продукция формирует всемирную материальную культуру и воздействует на качество окружающей среды и повседневную жизнь. Во-вторых, настоящие дни все больше учащихся, выпускников художественной школы ориентированы на поступление в художественные институты. Изделия ручной работы очень актуальны и востребованы, следовательно, нельзя недооценивать значение предмета «Прикладной композиции». На мой взгляд необходимо по максимуму обогатить учащихся знаниями и навыками работы в разных техниках. В-третьих, про изучение новой темы что как ни наглядный материал может максимально раскрыть новый материал, для обучающихся. Наглядность способна не только помочь ученикам лучше понять учителя, но и значительно увеличить интерес учеников к новой техники, ведь слова не всегда способны передать то, что может предать наглядный материал. Автор считает необходимым наличие наглядности по каждой преподаваемой техники.

В образовательном процессе возникают трудности понимания обучающимся каким должен быть итоговый продукт его работы, так как обучающиеся еще не знакомы с приемами росписи. Для того чтобы дать им возможность приблизительно представить результат их работы и было создано это наглядное пособие.

Комплекс наглядного материала по батику должен быть достаточно полным и разнообразным, только тогда он поможет познакомить учеников с приемами работы росписи по ткани. Для создания цельного комплекса наглядности нужно изучить эту технику используя книги на эту тему и ресурс интернета, ознакомиться с разными уроками других преподавателей, проанализировать какой формат наглядности будет наиболее удобен и максимально полезен в работе.

Автор считает не целесообразным вводить в эту методическую разработку большое количество информации. Будут приведена краткая

история техники, и описание каждого приема работы. Ведь основная задача наглядности — это сопровождение слов педагога.

Результатом работы автора должен стать полный, яркий, разнообразный комплекс наглядных пособий, который будет полезен и удобен в работе.

Основная часть

Рекомендации

Использование данного комплекса наглядных пособий возможно в работе с разными возрастными группами учащихся, как с младшими, так и со старшими школьниками. Преподаватель во время показа данных наглядных материалов должен побуждать учащихся к сравнению разных приемов работы, необходимо чтобы учащиеся могли понять, что техника разнообразна. Также автор считает целесообразным разместить наглядности на стене в кабинете в котором проходят занятия, это позволит ученикам самостоятельно рассмотреть их в любое удобное время, а также это позволит обращаться к наглядности без дополнительной ее подготовки.

Критерии оценки усвоения обучающимися техники росписи по ткани.

Теоретические знания:

- История возникновения искусства «Батик»;
- Основные сведения о тканях для росписи;
- Особенности свободной росписи;
- Отличительные признаки росписи с нанесением контуров;
- Перечень необходимых инструментов, назначение стеклянных трубочек;
- Знание законов композиции;
- Основные характеристики цвета;
- Симметрия и асимметрия;
- Узелковая роспись как основа для грунтовки тематических композиций;
- Техника батика - окрашивание ткани после нанесения растопленного воска на светлые участки;
- Техника послойной росписи: от светлого к темному;
- Техника «кракле» - получение сетки трещин при росписи ткани, эффекта кракле, как эксклюзива;
- Получение цвета и тона, освещения тени, полутени, колорита, как ведущего средства выразительности в росписи декоративных композиций по ткани;
- Соблюдение технологических этапов;
- Техника исполнения росписи ткани «холодным» способом;

- Технология «горячего» батика;
- Смешанная техника;

Практические знания:

- Умение пользоваться стеклянными трубочками;
- Выполнение эскизов, композиционное решение эскиза;
- Выполнение приема техники росписи с нанесением контуров;
- Выполнение батика в комбинированной технике;
- Переработка реалистического изображения в декоративный образ;
- Заливка цветом, начиная со светлых тонов;
- Дополнительные декоративные, эффекты при использовании соли, мочевины;
- Работа с резервирующим составом;
- Соблюдение техники безопасности;
- Поэтапное выполнение росписи ткани;
- Получение эффекта «кракле»;
- Использование оттенков цветного круга в колористическом решении картин;
- Использование дополнительных приёмов работы;
- Свободная роспись ткани с применением соли;

История и описание техники

Батик – это ручная художественная роспись тканей, своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность.

Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. Он вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных техник - акварели, пастели, графики, витража, мозаики.

Работа с шелком и красками-увлекательное и захватывающее занятие. Насыщенность и яркость красок в сочетании с мерцанием шелка превращают даже самый простой и не затейливый, на первый взгляд, узор в нечто удивительное. Не обязательно быть профессиональным художником, мастерски управляющимся с кистью и карандашом. Немного потренировавшись, вы сможете создать свои впечатляющие творения.

Слово «батик» произошло от индонезийского batik. Вахлопчатобумажная ткань, tik-означает «точка». То есть батик означает «рисование каплями на ткани». Родиной батика принято считать Индонезию. Там он до сих пор сохранились древнейшие технологии изготовления батика, которым пользовались для создания церемониальных тканей. В России батик появился примерно в 20-е годы XX века вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн». Сейчас батик популярен, пожалуй, как никогда раньше.

Дизайнеры интерьеров, одежды, ткани, художники непременно обращаются к этим техникам, создавая стильные и красивые сюжеты.

Существует три основных способа росписи ткани; горячий батик, холодный батик и свободная роспись. Горячий и холодный батик-близкие техники, общим для них является резервирование, ограничивающее окрашивание определенных участков ткани. Техника свободной росписи, как следует из названия, «свободна» от резервирования.

В холодном батике контурный состав наносится на ткань в виде замкнутых линий, в пределах которых и расписывается изделие. Наличие контура придает рисунку графический характер. Количество цветов, применяемых для росписи, не ограничено.

В горячем батике разогретый до определенной температуры восковый состав используется и для нанесения контура, и для покрытия отдельных участков ткани, которые не должны быть прокрашены. В отличие от холодного батика, контурные линии и цветные переходы могут быть мягче. Эта техника менее графична. В технике горячего батика возможно оформлять ткань тонкими орнаментальными мотивами.

В технике свободной росписи максимально проявляется индивидуальность художника-даже повторяя образец, мотив получается что-то новое. Контурные составы используются только для окончательной отделки изделия, основной рисунок наносится на загрунтованную ткань произвольными мазками.

Узелковый батик также основан на резервировании, но в данном случае это механическое резервирование-ткань складывают, связывают или прошивают, или прошивают и прокрашивают. Закрытые участки, соответственно, не прокрашиваются.

Все способы росписи развиваются, художники, работающие в технике батик, постоянно ищут новые художественные приемы.

На выполнение упражнений с использованием разных приемов может быть затрачено от 3-5 минут, до нескольких часов. Так, например, на выполнение упражнения с простыми приемами горячего батика уходит 3-5 минут. На сложный горячий батик времени потребуется больше, от 10 минут до 40. Холодный батик требует еще большего временного промежутка, от 30 минут и более. Свободная роспись от 5 минут до 30. Прием с мелкой и крупной солью может занять около 40 минут, на ожидание того как просохнет ткань, также и прием с использованием мочевины. Работа с феном протекает быстрее 5-10 минут. С аэрографом 15-40 минут. Временные затраты на работу с трафаретом могут быть разными в зависимости от сложности

выполнения трафарета, от 20 минут и до нескольких часов. Со штемпелем от 20 минут до часа. Кракле занимает от 30 минут до часа. С приёмами узелкового батик, дела обстоят иначе. Основная часть времени затрачивается на естественное высыхание ткани. На выполнение упражнений с этими приёмами может быть затрачено от часа до 3 и более часов (где не посредственная работа может занять от 2 до 20 минут)

Горячий батик.

Горячий батик-наиболее древняя техническая разновидность росписи. Горячим он называется потому, что резервирующее вещество используется только в горячем виде. Выделяют простой и сложный батик.

-Простой батик предполагает одноцветную композицию.

Выполнена она может быть так.

- 1) Горячий воск наносится на всю плоскость мотива, а фон окрашивают-получается белый рисунок на цветном фоне; (приложение 1)
- 2) Воск наносится на фон и внутренние линии, а сам рисунок окрашивают. Воск лучше наносить пятнами неопределенной формы, избегая для начала обводить кистью все контуры рисунка. В данном случае воск ляжет неравномерно и после окрашивания эти полосы проявятся. В этом варианте ткань остается белой, а рисунок получится цветной; (приложение 2)

-Сложный батик-после росписи и удаления воска наносится новый слой восковой массы, уже на другом участке, которые не должны быть прокрашены данным цветом. Затем операция повторяется. Таких повторов может быть не более четырех. Каждое последующее прокрашивание-более темное (приложение 3)

Холодный батик.

Холодный батик отличается от горячего тем, что резервирование осуществляется холодным способом. Детали рисунка имеют контурную обводку холодным резервом и расписываются красками строго внутри резервной линии. Резервирующий состав может быть бесцветным, но может также иметь любую окраску. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисунку, графический характер.

Выполняется холодный батик, как правило, на шелке. (приложение 4)

Свободная роспись.

Оформление ткани в технике свободной росписи-наиболее творческий процесс: при этом способе шаблоны почти не применяются. Суть данного метода заключается в том, что способность краски в большей или меньшей степени растекаться по ткани используется как художественный прием, благодаря чему рисунки имеют живописный характер. Краски можно накладывать непосредственно на сырой шелк- техника «по сырому», грунтованный шелк, также можно добавлять загуститель в краски. Этот способ росписи по ткани является наиболее сложным и интересным, открывающим массу возможностей для творческих экспериментов.

Самый лучший материал для свободной росписи-все виды шелка. Ткань, предназначенную для росписи, покрывают грунтом-в результате ограничивается растекаемость краски по ткани (Приложение 5)

Дополнительные приемы

-Использование соли

Удивительные изображения и узоры может давать самая обыкновенная поваренная соль, насыпанная на еще непросохшую расписанную поверхность. Кристаллы соли впитывают красящий пигмент, тем самым затемняя те участки ткани, на которые они наносятся.

Для кристаллической крупной соли характерны резкие и испещренные полосками узоры (Приложение 6), для мелких- крупчатых узоров. (Приложение 7)

-Использование мочевины

Эффект, достигаемый с помощью сухой мочевины, подобен солевому. Однако если соль, притягивает к себе краситель, концентрируя его на ткани, то мочевина, наоборот, выбеливает окрашенную ткань. (приложение 8)

-Использование сухих красителей

Сухие красители наносятся на влажный шелк, образуя красивые радиальные потеки. Ткань должна быть слегка влажной. Красители наносятся крупинками, осторожно постукивая пальцем по пакету. Если в середину посыпанного красителем участка добавить каплю воды, краситель устремится от центра к краям, создавая эффект «салюта». (Приложение 9)

-Использование фена

Эффект основывается на том, что краситель, подгоняемый теплой струей воздуха, будет стремиться в стороны и на границе горячего и холодного воздуха образуются круги. Если поднять фен выше, можно создать второй круг, затем третий. Форма их меняется в зависимости от траектории

движения фена. Если подносить фен слишком близко к ткани, она может пересушиться-этого допускать не следует. (Приложение 10)

-Роспись с помощью аэрографа

Роспись с помощью аэрографа представляет собой нечто среднее между ручным и машинным способом раскраски. Краски разбрызгивают по ткани с помощью пульверизатора, можно использовать разнообразные красители в аэрозольной упаковке. Особенно удобен аэрозоль для получения ровной окрашенной поверхности. Благодаря технике распыления возникает изображения с мягким, плавным, как будто тающим, плавным контуром. Мягкость перехода одного цвета в другой-отличительная особенность этого способа оформления тканей.

В аэрографии возможно достижение практически бесконечного разнообразия цветов и оттенков. Композицию можно украсить, используя трафареты, сухие растения, кружева, пуговицы, бусы, всевозможные сетки и пр. Варьируя их сочетания, можно добиться значительной выразительности. (Приложение 11)

-Роспись с помощью трафарета

Один из самых удобных способов росписи по ткани без предварительного нанесения рисунка на ткань-трафаретный способ. Особенно удобен он, когда требуется нанести много повторяющихся рисунков или несложный узор. Обязательное условие для трафаретной росписи отсутствие тонких деталей. (Приложение 12)

-Роспись с помощью штампелей

Техникой штамповки пользуются при воспроизведении на ткани повторяющихся одинаковых форм. Применяют на ткани повторяющихся одинаковых форм. Применяются твердые и мягкие штампики. Твердый штампик изготавливается из пластинки латуни или меди, к которой прикреплена рукоятка, мягкие штампики-из фетра. В домашних условиях легко и удобно пользоваться штампилями, изготовленными из природных материалов-фруктов и овощей. (Приложение 13)

-Кракле. На тонированную ткань наносится слой воска. После засыхания ткань мнется, в образовавшиеся трещины вносится краска. (приложение 14)

-Узелковый батик

Узелковый батик можно считать одним из древних видов оформления ткани. В разных странах эта техника имеет свое название, но везде подразумевается одно и то же: участок ткани, который должен быть не окрашен, завязывают узлом так, чтобы красящий раствор не мог его достичь. В тех местах, где

ткань перевязана, она остается более светлой или не прокрашивается вовсе. Узелковое крашение преимущественно используется в одежде и декорировании тканей для интерьера.

Техники «завязывания»

- Связывают кусок ткани узлом по долевой и косой нити с последующим окрашиванием (Приложение 15-16)
- Присборивают в руке кусок ткани и перевязывают его нитью или шнуром (Приложение 17)
- Закрепляют на полотне маленькие узелков, крепко перевязывая их ниткой (Приложение 18)
- Собирают квадратный кусок ткани на карандаше и завязывают крепкой нитью в двух-трех местах (Приложение 19)
- Скручивают и фиксируют на концах нитью или шнуром (Приложение 20)
- Скомкать кусок ткани и обмотать нитью или шнуром (Приложение 21)
- Складывают ткань пополам 3-4 раза. Неплотная обмотка ниткой. (Приложение 22)
- Складывают ткань в 4 раза, полученный квадрат-по диагонали, затем обвязывают ниткой цент и противоположный острый угол. (Приложение 23)
- Кусок ткани прошивают в одну нить «вперед иглой» и крепко стяните. (приложение 24)
- На куске ткани нарисуйте окружность или овал мягкий карандашом. Мелкими стежками прошейте ткань по окружностям. Крепко стяните. (приложение 25)
- Пришейте ткань по диагонали мелкими стежками и стяните. (приложение 26)
- На квадратном куске ткани наметьте карандашом 2-3 внутренних квадрата. Прошейте каждый мелкими стежками, начиная с центрального, крепко стяните. (приложение 27)

Заключение

Что может быть приятнее и благороднее, чем работа в технике батик. Ведь роспись по ткани— очень красива и практична. Работа, выполненная в этой технике может стать как произведением искусства, так и частью интерьера или даже гардероба. Эта техника обладает множеством приемов, что позволяет развиваться в ней постоянно, и каждый раз открывать в ней что новое. Работа в технике батик формирует такие качества, как настойчивость, усидчивость, воспитывает аккуратность, трудолюбие, развивается мелкая моторика рук. И наконец, работа с тканью оказывает большое влияние на развитие творческих способностей.

Список литературы

1. Арманд Т. Руководство по росписи ткани — СПб.: Политехника, 1992.
2. Давыдова Ю. Роспись по шёлку./ Ю. Давыдова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- 220 с.
3. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый./ И.А. Дворкина. - М.: Радуга, 2000. – 130 с.
4. Саутен М. Роспись по шёлку. Руководство для начинающих./ М. Саутен, – Ростов: Феникс, 2005.-160с.
5. Юлия Давыдова. Роспись по шелку. Платки, панно, палантины в технике батик. Серия «Это модно».-Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.- 220с.: