

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра художественного текстиля

О. О. Лысенкова

РОСПИСЬ ПО ТКАНИ

Учебно-методическое пособие

для обучающихся первого курса

по направлению подготовки бакалавриата

54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля)

Санкт-Петербург
2022

УДК 747.012
ББК 85
Л886

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензент:

Н. Н. Цветкова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России

Л886 Лысенкова О. О.

Роспись по ткани : учебно-методическое пособие / О. О. Лысенкова ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. — 48 с. : ил.
ISBN 978-5-6047893-4-6

Учебно-методическое пособие посвящено технологии художественной росписи тканей (холодный батик, горячий батик). В нем представлены практические рекомендации для подготовки к работе и выполнению пробных образцов, разъяснены этапы создания работы в технике холодного и горячего батика.

Издание предназначено для обучающихся первого курса по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля).

ISBN 978-5-6047893-4-6

© О. О. Лысенкова, 2022
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Краткая историческая справка	6
2. Задания по дисциплине «Роспись по ткани»	7
3. Техника безопасности, подготовка рабочего места	11
4. Пробный образец в технике холодного батика	12
4.1 Основные этапы работы	12
4.2 Натяжка ткани на раму	12
4.3 Работа со стеклянной трубочкой. Нанесение резервирующего состава.....	13
4.4 Упражнение 1. Знакомство с анилиновыми красителями, создание цветотональных растяжек (градиентов)	15
4.5 Упражнение 2. Свободная роспись приемом «по-сырому»	16
4.6 Упражнение 3. Композиция из простых геометрических фигур на фоне с цветотональной растяжкой (градиентом).....	17
4.7 Упражнение 4. Композиция с растительным мотивом, расписанным по принципу «от пятна».....	18
4.8 Окончательная отделка пробного образца	19
5. Пробный образец в технике горячего батика	20
5.1 Создание графических эффектов (кракелюров)	21
5.2 Окончательная отделка пробного образца	22
6. Третий пробный образец	23
7. Итоговая презентация выполненных в материале пробных образцов	24
8. Требования к итоговой экспозиции выполненных в материале образцов.....	25
9. Требования к текущему и промежуточному контролю.....	25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	28
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ. Работы обучающихся по дисциплине «Роспись по ткани».....	31

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие поможет обучающемуся последовательно организовать свою работу на начальном этапе изучения технологии художественной росписи по ткани (батик), которое проходит на первом курсе обучения дизайнеров по текстилю.

Введение в практическую дисциплину предполагает формирование у обучающегося определенных компетенций: способности учитывать особенности текстильных техник и материалов при разработке художественного замысла дизайн-проекта; умения выполнять в материале экспериментальные образцы (или их отдельные элементы).

Непосредственной целью дисциплины «Роспись по ткани» для обучающихся первого курса является изучение технологии ручной росписи по ткани (технологических приемов и художественно-выразительных возможностей) с последующим применением их в курсовых работах, в выпускной квалификационной работе и в профессиональной деятельности после окончания высшего учебного заведения. Это важная часть учебного процесса на кафедре художественного текстиля Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля).

Процесс обучения студентов на курсе «Роспись по ткани» построен по принципу от простого к сложному. Выполнение заданий требует устойчивых практических навыков обучающихся, умения логически последовательно «выстроить» работу, соблюсти найденные в дизайн-проекте композиционные, графические и цветовые решения. Обучающиеся должны усвоить особенности и отличия холодного батика (более графичной техники) от горячего (более живописной, свободной, фактурной). На занятиях студенты-дизайнеры последовательно обучаются профессиональному мастерству: занятия построены так, чтобы дать обучающимся возможность в совершенстве выразить свои творческие

замыслы в материале, успешно решать стилевые, эстетические, технологические, функциональные задачи.

Педагог, ведущий дисциплину, формирует задания по пробным образцам с учетом особенностей конкретной технологии росписи по ткани:

- представляет содержание учебного задания, его цели и задачи обучающимся;

- демонстрирует качественно выполненные пробные образцы обучающихся предыдущих лет;

- рекомендует обучающемуся для изучения и использования в своей работе необходимую литературу, интернет-источники информации;

- консультирует обучающегося по всем возникающим вопросам при выполнении пробных образцов.

Выполненные в материале (роспись по ткани, батик) пробные образцы представляются обучающимся ведущему педагогу на промежуточных аттестациях по каждому этапу, а также всему профессорско-преподавательскому составу кафедры на итоговом просмотре в конце семестра.

Критериями оценки качества каждого пробного образца являются:

- закрепление практических знаний, применение их при выполнении конкретных профессиональных задач в материале;

- навыки ведения самостоятельной работы;

- уровень исполнения в материале и экспозиционной подачи пробных образцов в различных техниках росписи по ткани.

Итоговый просмотр образцов в технологии художественной росписи по ткани (батик) демонстрирует начальный уровень профессиональной подготовленности, творческий потенциал, самостоятельность обучающегося.

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Объективно технику батика нельзя отнести к традиционным русским ремёслам, но эта относительно молодая для России текстильная технология имеет почти вековую историю, тесно связанную со становлением и развитием дизайна и прикладного искусства нашей страны. Батик — *batik* — индонезийское слово, в переводе означает «капля воска». *Membatik* означает «рисовать, покрывать каплями, штриховать».

Русские художники открыли для себя экзотическую технику в 20-х годах XX века. После революции 1917 года, в период новой экономической политики (НЭП), художественные артели занимались производством платков, шалей, а также получали большие заказы: театральные и сценические занавесы, декоративные панно и шторы для общественных и жилых интерьеров. Политическая ситуация в советской стране диктовала сюжеты агитационного текстиля: флаги, вымпелы, передвижные декорации для агитбригад являли собой яркие примеры созвучных времени конструктивистских композиций.

В 30-е годы XX века на правительственном уровне интерес к художественному оформлению тканей в технике батика проявился в создании нескольких артелей по росписи тканей в крупных городах Советского Союза, в последствие преобразованных в фабрики, а также в издании нескольких пособий по технологии. В 50-е годы, после выхода правительственного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной, лёгкой и местной промышленности» была организована мастерская при НИИ химической промышленности, несколько художественно-галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде.

В последней четверти прошлого столетия появилось новое поколение художников-текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском высших художественно-промышленных училищах, в Текстильном и в Технологическом институтах обеих столиц.

В Ленинграде в 70-х годах XX века сложилась собственная школа художников по текстилю — в основном выпускников Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной, избравших технику батика основой своего художественного творчества, с неизменным успехом формировавших творческое лицо Ленинградского отделения союза художников, Ленинградских художественно-производственных мастерских, Производственного художественно-галантерейного объединения «Новость», выставочных экспозиций декоративно-прикладного искусства любого уровня в нашей стране и за рубежом.

Необходимо отметить, что и в сложный период экономических преобразований конца прошлого века, и в первой четверти нынешнего, петербургская школа художественного текстиля, наследуя лучшие традиции школы ленинградской, обладает высоким вкусом и оригинальной художественной эстетикой.

2. ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РОСПИСЬ ПО ТКАНИ»

Задание 1: выполнение пробного образца в технике холодного батика на хлопчатобумажной ткани (размер 90 x 90 см).

Цель задания — знакомство с техникой художественной росписи по ткани «холодный батик», получение первичных навыков и умений по основным приемам и способам профессиональной работы. Главная задача — на основе полученных знаний поэтапно выполнить пробный образец в технике холодного батика.

Используемые материалы:

- рама 100 x 100 см,
- хлопчатобумажная ткань (тонкая бязь, сатин),
- два высоких табурета (или стола) для установки на них рамы в горизонтальное положение,

- анилиновые красители в пластмассовых банках по 100 мл с закручивающимися крышками,
- резервирующий состав для холодного батика,
- стеклянная трубочка для нанесения резерва,
- небольшая медицинская резиновая груша с мягким наконечником для набора резерва в трубочку,
- кнопки канцелярские,
- квачи,
- кисти различных размеров (щетина, синтетика),
- линейка с козырьком,
- мягкий карандаш,
- бумага для запаривания.

Этапы выполнения задания:

1. подготовка рабочего места с учетом техники безопасности;
2. натяжка ткани на раму;
3. нанесение резервирующего состава стеклянной трубочкой по карандашной разметке на предварительно натянутую ткань;
4. знакомство с анилиновыми красителями;
5. колерная шкала и цветотональные растяжки; свободная роспись без резерва;
6. перенос рисунка с кальки на ткань: геометрический мотив на цветной подложке;
7. растительный мотив, расписанный по принципу «от пятна»;
8. окончательная отделка — закручивание ткани в бумагу рулоном для запаривания; запаривание в запарочной камере, обрезка и подшив краев.

Задание 2: выполнение пробного образца в технике горячего батика на хлопчатобумажной ткани по мотивам русской набойки (размер 90 x 90 см).

Цель задания — знакомство с техникой художественной росписи по ткани «горячий батик», получение первичных навыков и умений по основным приемам и способам профессиональной работы. Главная задача — на основе полученных знаний поэтапно выполнить пробный образец в технике горячего батика.

Используемые материалы:

- рама 100 x 100 см,
- два высоких табурета (или стола) для установки на них рамы в горизонтальное положение,
- хлопчатобумажная ткань (тонкая бязь, сатин),
- анилиновые красители в пластмассовых банках по 100 мл с закручивающимися крышками,
- парафин с добавлением вошины в жестяной банке,
- кастрюля с небольшим количеством воды и электроплитка для разогрева горячего резерва,
- кнопки канцелярские,
- квачи,
- кисти различных размеров (щетина, синтетика),
- линейка с козырьком,
- мягкий карандаш,
- электрический утюг,
- бумага для запаривания.

Этапы выполнения задания:

1. подготовка рабочего места с учетом техники безопасности;
2. натяжка ткани на раму;

3. перенос согласованного с педагогом рисунка с кальки на натянутую на раму ткань;

4. смешивание колеров;

5. работа горячим резервирующим составом по цветным подложкам по принципу от светлого к темному — последовательное нанесение рисунка на ткань;

6. выполнение кракелюров (создание вручную трещин в парафиновом слое снятого с рамы образца);

7. окончательная отделка (удаление парафина с ткани горячим утюгом через бумагу, химчистка, закручивание ткани в бумагу для запаривания, запаривание в запарочной камере, обрезка и подшив краев).

Задание 3: выполнение в технике пробного образца батика (по выбору) на хлопчатобумажной ткани по мотивам замкнутого растительного орнамента / русской набойки / природных структур по согласованному с педагогом эскизу в соответствующей выбранному мотиву технологии росписи по ткани (размер 90 x 90 см).

Этапы выполнения образца соответствуют технике росписи по ткани (см. выше Задание 1, Задание 2).

Выполненные пробные образцы оцениваются всем педагогическим составом кафедры на презентационной экспозиции в ходе текущих и промежуточных просмотров.

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Обучающийся должен знать принципы безопасности жизнедеятельности и применять их в работе, поэтому правильная организация рабочего места — важная задача обучающегося, во многом определяющая успешность выполнения пробного образца. Поэтому на первом лекционном занятии по дисциплине «Роспись по ткани» преподаватель обращает внимание обучающихся на правила общей и личной безопасности при организации учебного процесса в мастерской.

В ходе организации своего рабочего места обучающийся должен:

- убедиться в наличии материалов и инструментов для выполнения пробного образца в конкретной технологии росписи по ткани (холодный батик, горячий батик на хлопчатобумажной ткани);
- выбрать материал, соответствующий заданной технике исполнения;
- сформулировать и согласовать с преподавателем поэтапную последовательность своих действий, что поможет определить оптимальную методику дальнейшего ведения работы.

Рама с натянутой тканью должна быть устойчиво и удобно размещена с опорой на два высоких табурета или стола так, чтобы ткань, натянутая на раму, при провисании во влажном состоянии в процессе росписи не соприкасалась с поверхностью чего-либо.

На каждого обучающегося выделяется не менее двух квадратных метров оборудованного помещения, снабженного системой приточно-отточной вентиляции.

Поскольку художественная роспись ткани (батик) сопряжена с работой резервирующими и красящими химическими составами, необходимо защищать кожу рук от попадания анилинового красителя, а органы дыхания — от вредных испарений, используя тонкие резиновые перчатки и легкий бытовой респиратор.

При наборе резервирующего состава для холодного батика в стеклянную трубочку (как и при удалении бензином его остатков)

обучающийся использует небольшую медицинскую резиновую грушу.

При разогреве резерва для горячего батика (парафин с добавлением воска) на водяной бане на электроплитке необходимо постоянно следить за уровнем воды в кастрюле, чтобы не допустить самопроизвольного выброса состава в воздух, что может привести к ожогам рук и лица. Перед началом работы горячим резервом необходимо проверить устойчивость электроплитки, кастрюли с водой и металлической ёмкости с парафином (помещаемой внутрь кастрюли для разогрева), а также проверить удобное для работы расположение рамы с натянутой тканью. Включить общую вентиляцию помещения.

При нагревании парафина для горячего батика рекомендуется использовать безопасные современные медицинские воскогрейки.

После окончания работы необходимо отключить электроприбор от электросети, аккуратно убрать инструменты и красители в личную коробку. Покидая помещение, выключить освещение и вентиляцию.

4. ПРОБНЫЙ ОБРАЗЕЦ В ТЕХНИКЕ ХОЛОДНОГО БАТИКА

4.1 Основные этапы работы

После вводной лекции по истории холодного батика и инструктажа по технике безопасности преподаватель выдает обучающимся текст задания с пояснениями, демонстрирует образцы успешно выполненного задания, объясняет основные моменты правильного использования инструментов и материалов. Обучающийся должен продумать будущую работу: общее колористическое решение пробного образца, изобразительные элементы четырех квадратов задания с различными технологическими задачами.

4.2 Натяжка ткани на раму

Работа над пробным образцом, как правило, начинается с правильной натяжки хлопчатобумажной ткани (тонкая бязь, сатин) на деревянную раму 100 x 100 см. Сначала ткань в сухом виде четко обмеряется по размерам

внешнего края рамы. Лишняя ткань аккуратно отрезается. Кнопки при последующем натягивании должны вкручиваться в лицевую поверхность рамы (не торцовую!) для удобства последующих корректировок натяжения при работе.

Ткань замачивается в теплой воде для снятия фабричной отделки (аппрет), отжимается и достаточно сильно натягивается с помощью кнопок на раму, начиная с середин противоположных друг другу сторон. Затем рама с тканью просушивается в горизонтальном состоянии, по высушенной ткани мягким карандашом по линейке наносится разметка четырех квадратов, соответствующих четырем этапам первого пробного образца. Один из полученных квадратов, предназначенный для знакомства с палитрой анилиновых красителей, расчерчивается под выкраски и упражнения на «растягивание» красителя. Карандашные линии служат ориентирами для нанесения резерва, так как при высыхании он практически незаметен.

4.3 Работа со стеклянной трубкой. Нанесение резервирующего состава

Успешная работа над выполнением пробного образца в технике холодного батика связана с изучением техники нанесения резервирующего состава при помощи стеклянной трубочки, а также качественной заливки анилиновыми красителями различных по площади цветных пятен рисунка.

Резервирующий состав представляет собой смесь резинового клея с очищенным бензином, приготовленную путем длительного нагревания на водяной бане. Этот химический состав препятствует проникновению одного колера в другой на соседних участках ткани, что определяет специфику техники, художественные достоинства которой напрямую зависят от аккуратного нанесения резерва на ткань.

Для начала работы резервирующий состав набирается в специальную трубочку (диаметр носика которой не менее 1 мм, оптимально — 2 мм) из банки посредством небольшой резиновой медицинской груши с мягким наконечником, позволяющим вставить его в широкий конец трубочки. Важно

следить за уровнем набранного резервирующего состава — он не должен быть намного выше шарообразного резервуара трубочки.

Важно с первых занятий научить обучающегося правильно держать стеклянную трубочку с резервирующим составом в руке, что обеспечивает качественное нанесение резерва на ткань, предварительно натянутую на деревянную раму. Начинать резервирующую линию на ткани нужно по предварительно нанесенным карандашным линиям разметки, подкладывая под носик трубочки небольшой кусок бумаги, чтобы не было случайных капель. Трубочка располагается под углом 30–35 градусов к резервируемой поверхности натянутой ткани таким образом, чтобы отверстие ее носика достаточно плотно прилегало к ткани, но при этом давало возможность резерву контролируемо смазывать поверхность, пропитывая всю толщину ткани.

Постановка руки обучающегося с правильным положением стеклянной трубочки — основополагающий момент для получения уверенной линейной графики при выполнении задания в технике холодного батика. Важно научить обучающегося не только начинать линию, аккуратно и точно ставя трубочку на ткань (без клякс и капель), но и отрывать инструмент от ткани, быстро переворачивая носик трубочки вверх. После окончания работы необходимо безотлагательно промыть в баночке с бензином остатки резервирующего состава из трубочки с помощью резиновой груши и положить инструмент в картонную коробочку вверх отверстием носика.

Резервирующий состав должен впитываться в ткань и сохнуть не менее 30 минут — за это время он проникает на всю толщину переплетения нитей. Это условие обязательно для последующей работы анилиновым красителем.

Качественно нанесенный резерв в технике холодного батика характеризуется уверенной ровной линией и отсутствием дефектов (случайных капель, затеков, неровностей линии). Чтобы линия была практически незаметна, обучающемуся нужно освоить технику резервирования «по цветным подкладкам» — от светлого тона красителя к

более насыщенному, что дает возможность сделать линии контуров резервирования едва различимыми.

4.4 Упражнение 1. Знакомство с анилиновыми красителями, создание цветотональных растяжек (градиентов)

Первый квадрат (см. ил. 1–4 — правый верхний квадрат) представляет собой два ряда небольших квадратных выкрасок (размер 5 x 5 см) каждого цвета имеющихся в наличии анилиновых красителей и 5 нешироких полос (размер 10 x 40 см) цветowych растяжек (градиентов) с различными цветотональными задачами. Обучающиеся должны усвоить бережное отношение к нанесению (методом втирания) анилинового красителя на ткань, научиться набирать на кисть небольшое необходимое количество жидкости, чтобы избежать клякс и нарушения контуров резерва.

Когда обучающийся заполнит все квадраты выкрасок анилиновых красителей, попробует сделать «растягивание» красителя на воду или одного цвета в другой на небольшой площади квадрата 5 x 5 см, можно приступить к следующей части задания: выполнению цветотональных градиентов в заранее отведенных резервирующим составом полосах.

Например, контрастная полоса от светлого лимонного к насыщенному фиолетовому, или от оранжевого цвета через аккуратно смоченную водой середину полоски к синему, от розового к темно-изумрудному.

В последующих вариантах полосок внутри одного цвета можно увеличивать тональную насыщенность, например, от голубого к темно-синему, от розового («фуксии») к фиолетовому. Необходимо опробовать ахроматические варианты: от светло-серого (почти белого) к черному, а также смешанный вариант, например: от черного цвета к оранжевому.

Это упражнение подразумевает активное использование теоретических знаний по теории контрастов и цветовому кругу, полученных на курсе дисциплины «Цветоведение». Преподаватель подробно объясняет и демонстрирует приемы «растягивания» и растирания анилинового красителя

по волокнам хлопковой ткани инструментом «квач», плоскими синтетическими и щетинными кистями разной ширины. Обучающиеся продолжают осваивать технологию как под наблюдением преподавателя, демонстрирующего новые приемы и возможности росписи, так и самостоятельно. Чтобы избежать на первых этапах работы излишнего провисания ткани при нанесении красочного слоя, рекомендуется делать растяжку через полосу, оставляя соседнюю сухой.

При выполнении этого на первый взгляд несложного первого этапа задания очень важно «поставить руку» обучающегося и закрепить навыки работы с анилиновым красителем по сухой и по сырой ткани.

4.5 Упражнение 2. Свободная роспись приемом «по-сырому»

Второй этап выполнения пробного образца в технологии холодного батика (второй квадрат 50 x 50 см) — это знакомство с процессом прогнозируемого автором управляемого растекания анилинового красителя по полусухой ткани.

На качество исполнения несложных элементов упражнения (см. ил. 1, 4 — правый нижний квадрат; ил. 2, 3 — левый верхний квадрат) — линия, полоса, точка, замкнутая форма, спираль, квадрат — влияет не только выбор инструмента крашения (тонкая ватная палочка, круглая или широкая щетинная кисть, квач), но и количество набранного на кисть красителя, уверенность ведения линии, степень влажности ткани (важно: она должна быть полусухая).

Необходимо отметить, что упражнение «Свободная роспись» делается *alla prima* — на одном дыхании, как иероглифическое письмо, и последующей корректировке не подлежит.

Таким образом, обучающийся приобретает дополнительный арсенал получения фактурных эффектов и приемов при работе по росписи ткани, что дает разнообразие подходов к выполнению учебной задачи. Возникает более четкое представление о возможностях конкретной текстильной технологии

(холодный батик). Происходит подготовка обучающегося к следующему упражнению, которое начинается с заливки всего фона (так называемой подложки) цветотональной растяжкой (градиентом) методом «по-сырому».

4.6 Упражнение 3. Композиция из простых геометрических фигур на фоне с цветотональной растяжкой (градиентом)

Следующим этапом создания пробного образца (третий квадрат) является выполнение геометрического мотива из пересекающихся простых фигур (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) по предварительно окрашенной и высушенной «подложке» — цветотональной растяжке — по аналогии с первым упражнением (квадратом) по выполнению растяжки в полосе (см. ил. 1, 4 — левый нижний квадрат, ил. 2, 3 — левый верхний квадрат). При этом используются композиционные навыки и умения, приобретенные во время предыдущих этапов обучения по смежным дисциплинам, в том числе и по пропедевтике (начальному этапу дисциплины «Проектирование»).

Важный этап выполнения этого задания — перенос рисунка на ткань с кальки в натуральную величину (50 x 50 см). Для этого калька, выполненная черным маркером, аккуратно прикрепляется к ткани с изнаночной стороны работы с помощью булавок. Рама с прикрепленной калькой кладется горизонтально на стол с заранее подготовленным деревянным планшетом, который обеспечивает хороший прижим кальки к ткани. Это дает возможность четко видеть через ткань линейный рисунок кальки и перевести контуры на поверхность ткани мягким карандашом с целью последующего резервирования. Обучающийся должен работать карандашом по ткани аккуратно, не повреждая острым грифелем поверхность ткани, понимая, что стереть линию в случае ошибки невозможно. Для создания цветотональной растяжки логично использовать широкий (до 12 см ширины) квач.

В этом упражнении особое внимание уделяется закреплению навыка четкой и аккуратной работы трубочкой по линейке с козырьком, логически

продуманной заливке образованных в результате резервирования форм, согласно утвержденному цветовому эскизу.

4.7 Упражнение 4. Композиция с растительным мотивом, расписанным по принципу «от пятна»

Создаваемые пробные образцы должны не только отвечать технологическим критериям росписи по ткани, но быть достаточно эстетичными. Поэтому заключительным этапом упражнений по приобретению первичных навыков и умений технологии холодного батика является композиция (четвертый квадрат 50 x 50 см), включающая простой крупный мотив цветка с листьями, предварительно согласованный с ведущим педагогом (см. ил. 1, 4 — левый верхний квадрат; ил. 2, 3 — левый нижний квадрат). Обучающийся может взять изобразительный мотив из заданий по пропедевтике (замкнутая композиция с цветком в квадрате) или использовать трансформированные мотивы русской набойки.

Работа над упражнением начинается с перевода рисунка карандашом на ткань аналогично упражнению с геометрическими фигурами.

Для выполнения четвертой части задания по принципу «от пятна» применяется прием росписи по влажной ткани с учетом приобретенных навыков свободной росписи во втором упражнении (квадрате).

После сушки первого прохода (слоя) анилинового красителя на ткань наносится резервирующий состав с помощью стеклянной трубочки. Обучающийся ориентируется на контуры переведенного с кальки рисунка таким образом, чтобы резерв лег по карандашным линиям на цветной подложке (что делает его незаметным при высыхании). Задача обучающегося — максимально сохранить цельность большого орнаментального пятна, отделив с помощью резервирования силуэт цветка от фона. После высыхания резервирующего состава нужно произвести заливку фона одним или несколькими колерами по принципу «растяжки».

Завершающим этапом является продуманное минимальное насыщение полученного изображения растительного мотива деталями с целью создания акцентного цветографического пятна (доминанты) в данном квадрате.

4.8 Окончательная отделка пробного образца

Создаваемые пробные образцы должны быть аккуратно оформлены к текущей аттестации. Окончательная отделка включает в себя запаривание изделия (обработка выполненного образца температурой 100 градусов с помощью пара и давления в запарочной камере), обрезка краев, подшив образца и утюжка.

При подготовке ткани к процессу запаривания проводится закручивание образца в пористую бумагу рулоном («зарулонивание»). При этом необходимо следить, чтобы ткань легла на бумагу ровно, без складок, до края бумаги от линии обреза ткани осталось не менее 15 см. Рулон крепко перевязывается по краям и посередине тонкими прочными хлопковыми веревками с концами не менее 20 см для подвешивания в запарочной камере. Необходимо помнить, что соблюдение правил подготовки образца к запариванию непосредственно влияет на результат процесса закрепления красителя на волокнах окрашенной ткани.

Обрезка краев отглаженного образца происходит на столе острыми ножницами. В изделиях из хлопка обработка срезов происходит надстрочным швом «вподгибку», с открытым срезом. Возможны вариативные способы применяемой обработки, такие как оверлок.

Экспозиция пробных образцов к текущему просмотру может выкладываться на белых листах бумаги на полу, а к промежуточному — в конце семестра — развешивается на стене или на мольбертах на подложке из белой бумаги рядом с работами обучающегося по смежным художественным дисциплинам.

5. ПРОБНЫЙ ОБРАЗЕЦ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО БАТИКА

Следующее задание — второй пробный образец выполняется в технологии горячего батика на хлопковой ткани размером 90 x 90 см. Изобразительный мотив берется из задания по проектированию (русская набойка) и обсуждается с ведущим педагогом. Живописный подход нанесения разогретого резервирующего состава кистью (парафин с добавлением вошины) вполне соответствует принципу русской набойки, исторически включавшей в себя резервирование орнаментальных пятен узора ткани. Техника горячего батика дает обучающемуся широкий диапазон выразительных средств от сдержанной цветной графики локальных пятен с кракелюрами до эффектной живописной фактуры с набрызгиваниями и эффектными ударами кисти с горячим резервом (см. ил. 5–8).

Художественная роспись ткани по технологии горячего батика строится на постепенном насыщении орнаментального изобразительного мотива элементами (цветографическими пятнами) по принципу от светлого к темному.

Согласованный с преподавателем эскиз переводится на кальку, а затем на ткань. Создается колерная шкала для выполнения образца методом «по цветным подкладкам». На первом этапе обучающийся закрывает необходимые участки ткани самым светлым колером из предварительно согласованной с педагогом шкалы цветов. По высохшему цвету прокладывается разогретый на водяной бане парафин с помощью кистей разной толщины. При этом нужно следить за качеством покрытия: хорошо вошедший в ткань парафин темнеет, представляя собой гладкую поверхность с жирным блеском. Участки ткани, впитавшие резервирующее покрытие, сохраняют первоначальный цвет колера. Следующее перекрытие цветом должно быть на тон плотнее предыдущего. Оно тоже закрепляется парафином по рисунку. Размер и форма кисти (и, соответственно, мазка) при нанесении резерва имеет большое значение для художественной выразительности образца.

Пробный образец в технике горячего батика предполагает не более четырех цветных перекрытий анилиновым красителем, каждое из которых после высыхания резервируется парафином. Обучающемуся озвучивается правило: каждый цвет должен получить «свой парафин». Необходимо объяснить, что горячий батик отличается от техники свободной росписи, когда можно покрывать одновременно светлые и темные участки работы, стараясь выполнить работу *alla prima* (в один проход). Соблюдение логики и последовательности работы цветом и резервирующим составом заранее обсуждается с обучающимся. Преподавателю нужно постоянно наблюдать за ходом работы, так как техника росписи ткани горячим резервом сложна и трудоемка.

После трех-четырех перекрытий пробного образца колерами и резервирующим составом по принципу постепенного тонального насыщения обучающийся под руководством педагога переходит к заключительному этапу работы. Широкой кистью накладывается сплошной окончательный слой парафина, содержащего вошину для более тонких трещин при заламывании на кракелюры. Последний слой резерва не должен быть очень толстым, так как это может привести к отпаданию больших кусков парафина при ломке поверхности.

5.1 Создание графических эффектов (кракелюров)

Кракелюры в технологии горячего батика представляют собой спонтанные графические фактуры, полученные вследствие втирания анилинового красителя в трещины парафинового покрытия ткани, образовавшиеся при ручной ломке резервирующего слоя по заранее прогнозируемой траектории. Этот этап работы согласовывается с преподавателем и происходит под его непосредственным руководством.

Перед выполнением данного этапа обучающийся должен определить плоскости (участки) пробного образца, подлежащие нанесению кракелюров. Перегружать работу этой фактурой нецелесообразно, так как может

произойти частичная утрата изобразительного мотива.

Перед началом работы необходимо надеть резиновые перчатки для защиты рук, приготовить колера, губку и жёсткие щетинные кисти для втирания красителя в трещины покрытия резервирующим составом. Пробный образец снимается с рамы, выкладывается на поверхность стола с подстеленной бумагой или целлофаном.

Ломать резервирующее покрытие можно пальцами рук щипковыми движениями. Для получения ровных длинных трещин по заданным направлениям можно использовать металлическую линейку. Втирание колера нужно производить на жесткой гладкой плоскости стола, энергично нажимая на предварительно смоченную анилиновым красителем губку или кисть. Критерием качественных кракелюров является прохождение колера на изнаночную сторону ткани и появления там сеточки цветных трещин.

Для обогащения рисунка пробного образца линейной и штриховой графикой, возможно применение приема процарапывания вручную застывшего резервирующего покрытия с использованием пустой шариковой ручки или заостренной деревянной палочки.

5.2 Окончательная отделка пробного образца

Технология горячего батика более трудоемка, чем холодного. Поэтому заключительная обработка экспериментального образца включает следующие этапы:

- снятие резервирующего парафинового покрытия с ткани с помощью утюга (отпаривание через газеты) в специальной отпарочной секции мастерской с отточной вытяжкой;
- удаление остатков парафина в химчистке;
- закручивание ткани в пористую бумагу рулоном, перевязанным в середине и по краям;
- запаривание ткани в запарочной камере;
- аккуратная обрезка краев образца;

- обработка края (подшив) — см. выше с. 19.
- утюжка.

Пробный образец оценивается всем составом кафедры на текущем просмотре в течение семестра, а также на промежуточной аттестации в экспозиции комплексного просмотра в конце семестра.

6. ТРЕТИЙ ПРОБНЫЙ ОБРАЗЕЦ

В процессе создания пробных образцов в технике батика обучающийся постепенно осознает свои возможности и предпочтения в области художественной росписи ткани. Одни обучающиеся лучше проявляют себя в более графичной и прогнозируемой технике холодного батика, другие — в несколько более спонтанной, живописной и эффектной технике горячего батика. Поэтому в заключение ознакомительного курса по художественной росписи ткани педагог рекомендует обучающемуся определенную технику исполнения третьего пробного образца.

На выполнение образца, завершающего начальный этап обучения технологии художественной росписи ткани, отводится не более 12 учебных часов, поэтому работа должна быть логически продуманной, наглядно демонстрирующей навыки и умения обучающегося, приобретенные в процессе выполнения двух предыдущих образцов. Изобразительные мотивы основываются на знаниях, полученных по смежным художественным дисциплинам (пропедевтика, проектирование), могут включать в себя не только стилизованные растительные мотивы и природные структуры, но и трансформацию орнаментов русской набойки (флоральные и зооморфные мотивы), что и определяет выбор техники исполнения (см. ил. 9–15).

Обязательным условием успешной работы являются консультации с педагогом еще на этапе поиска изобразительного мотива и создания кальки. Это способствует приобретению обучающимся важных профессиональных качеств: умение задумать и «видеть» будущую работу, реально оценить свои творческие возможности через воплощение замысла в материале. В процессе

самостоятельной работы необходимо обосновать композиционное решение и выбор технологии росписи с учетом ее особенностей, пояснить оптимальность выбранной стилистики, композиции, цветовой гаммы, художественных средств («пятновая» и линейная графика, свободная роспись, цветотональные растяжки, эффекты различных фактур, кракелюры).

7. ИТОГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ В МАТЕРИАЛЕ ПРОБНЫХ ОБРАЗЦОВ

Презентация пробных образцов основывается на качественном фотоматериале, отснятом обучающимся в процессе поэтапной работы с обязательной фотофиксацией конечных результатов. Выполняется в компьютерной программе Microsoft PowerPoint (формат *.pptx) и состоит из 10–15 слайдов с подписями под каждой фотографией.

Структура презентации включает:

- титульный лист (название дисциплины «Роспись по ткани», номер группы, фамилия и имя обучающегося);
- фотографии (1–3 шт.) процесса выполнения первого пробного образца в технике холодного батика на хлопчатобумажной ткани;
- фотографии выполненного в материале первого пробного образца (холодный батик);
- фотографии (1–3 шт.) процесса выполнения второго пробного образца в технике горячего батика на хлопчатобумажной ткани;
- фотографии выполненного в материале второго пробного образца (горячий батик);
- фотографии (1–3 шт.) процесса выполнения третьего пробного образца;
- фотографии выполненного в материале третьего пробного образца по выбору в технике батика.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОБНЫХ ОБРАЗЦОВ

Экспозиционная часть промежуточной аттестации в конце семестра обучающегося по программе бакалавриата по дисциплине «Роспись по ткани» включает в себя:

- первый пробный образец (холодный батик), выполненный в материале;
- второй пробный образец (горячий батик), выполненный в материале;
- третий пробный образец (горячий или холодный батик по выбору), выполненный в материале.

Расположение пробных образцов в экспозиции идет в хронологическом порядке выполнения: 1, 2, 3.

На текущих кафедральных просмотрах и на промежуточной аттестации оценивается качественный уровень владения первичными навыками технологии художественной росписи по ткани, освоенными за семестровый период обучения по дисциплине «Роспись по ткани», оригинальность и самостоятельность мышления обучающегося, а также качество окончательной отделки изделия.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ И ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ

На первом текущем контроле (в начале семестра) рассматривается выставочная экспозиция первого пробного образца, выполненного в технике холодного батика на хлопчатобумажной ткани.

Экспозиция включает в себя пробный образец, состоящий из четырех упражнений (квадратов):

- упражнение 1 — правильное нанесение резерва трубочкой, создание ровных цветowych плоскостей выкрасок колеров анилиновых красителей, растяжек цвета, изучение колористики и свойств анилиновых красителей;

– упражнение 2 — свободная роспись, создание орнаментальных форм кистью по сырой ткани без применения резервирующего состава;

– упражнение 3 — несложная геометрическая орнаментальная композиция по предварительно нанесенной цветотональной растяжке цвета (подкладке);

– упражнение 4 — несложный плоскостной растительный мотив (правильное нанесение резерва трубочкой, создание цветowych плоскостей и растяжек цвета, работа «по подкладке» от пятна). Пробный образец должен быть запарен, края аккуратно подшиты (см. с. 19).

На втором текущем контроле (в середине семестра) рассматривается выставочная экспозиция второго пробного образца, выполненного в технике горячего батика на хлопчатобумажной ткани с несложной орнаментальной композицией по мотивам русской набойки. Оценивается качество нанесения резерва (парафина с вощиной) горячим способом, выполнение эффектов кракелюров.

Изделие должно пройти полный цикл завершающей обработки: снятие резервирующего состава утюгом, химчистку, запарку, подшив и быть правильно оформлено в экспозиции.

На третьем текущем контроле (в конце семестра) рассматривается выставочная презентация третьего пробного образца (холодный батик или горячий батик по выбору), выполненного обучающимся по согласованному с преподавателем эскизу.

Промежуточный контроль на комплексном обходе происходит на итоговой экспозиции по окончанию семестра с участием всего педагогического состава кафедры художественного текстиля. Демонстрируются все три выполненных пробных образца по дисциплине «Роспись по ткани». Ставится итоговая оценка по результатам работы обучающегося в течение всего семестра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале обучения будущих дизайнеров текстиля происходит формирование практических навыков и профессиональных знаний в области традиционной ручной росписи по ткани, необходимых для самостоятельной творческой проектной работы как в период обучения в академии, так и в последующей профессиональной деятельности после окончания высшего учебного заведения.

В результате изучения дисциплины «Роспись по ткани» обучающийся осваивает основные техники и приемы холодного и горячего батика (нанесение резерва и анилинового красителя на ткань); технологическую цепочку окончательной обработки текстильных изделий, выполненных в технике холодного батика (запаривание, стирка, подшив), горячего батика (снятие воска, запарка, стирка, подшив). Обучающийся должен уметь вести самостоятельную работу, владеть инструментами, используемыми в технологическом процессе художественной росписи ткани.

При получении первичных профессиональных умений и навыков обучающемуся следует с вниманием относиться к требованиям, рекомендациям и советам педагогов кафедры. При этом добросовестный, ответственный подход, желание выполнить поставленную задачу как можно лучше помогут раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать приобретенные навыки и знания.

В конечном счете усилия преподавательского состава и весь образовательный процесс в академии направлены на получение обучающимся разносторонних специальных знаний, опыта художественной практики реализации дизайн-проектов в текстильных материалах. Выпускник должен быть подготовлен к работе по специальности и творчеству в современных условиях.

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (Дизайн текстиля) достаточно обширна и обусловлена постоянно изменяющимися требованиями общества. Сохранение

традиционных технологий художественной росписи по ткани занимает важное место в учебном процессе на кафедре художественного текстиля. Новые формы подачи и творческий подход к материалу основываются на уверенном владении текстильными технологиями.

Дизайнеры текстиля могут заниматься творческой деятельностью в предметной и архитектурной среде, проектно-художественной и научно-педагогической деятельностью, могут внести свой вклад в художественное образование детей и молодежи. Эти возможности заложены, прежде всего, в основополагающих принципах системы высшего образования, направленной на формирование разносторонней творческой личности.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Апрет — технологический состав на синтетической полимерной основе, тонким слоем которого производится заключительная фабричная отделка готовой ткани для придания ей блеска и несминаемости.

Батик — технология художественной росписи тканей с помощью нанесения резервирующих (защищающих ткань от окрашивания красителем) составов. *Batik* — индонезийское слово, в переводе означает «капля воска». Слово *membatik* означает «рисовать, покрывать каплями, штриховать».

Квач — инструмент, используемый для нанесения анилинового красителя на ткань и равномерного растирания широких окрашенных плоскостей изделия (в том числе цветотональных растяжек). Представляет собой плоскую пластиковую (или деревянную) лопатку, обмотанную небольшим куском синтепона (или ваты), аккуратно закрепленных (замотанных) капроновыми (или хлопковыми) нитями.

Кракелюры — трещины красочного слоя. В технике горячего батика — трещины в покрытии образца резервирующим слоем (парафином с добавлением вошины), в которые втирается анилиновый краситель для получения графических эффектов (паутины).

Парафин — воскоподобная смесь, получаемая из нефти.

Резервирующий состав (резерв) — вещество на основе резинового клея или парафина, создающее рисунок на ткани, препятствующее окрашиванию ткани. Резерв для холодного батика на основе резинового клея наносится на ткань с помощью специальной стеклянной трубочки, создавая на поверхности ткани линейную графику. Резерв для горячего батика на основе парафина с добавлением воска наносится на ткань кистью мазками или ударами в разогретом виде, что защищает от окрашивания зарезервированные участки поверхности ткани, сохраняющие первоначальный цвет.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и средних профессиональных учебных заведений. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2009. 184 с.
2. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. М., Л.: Academia, 1931. 206 с.:ил.
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие. М.: Владос, 2010. 368 с.
4. Гавриленко С.А. Типовой проект организации рабочих мест набойщиков рисунков вручную в производстве изделий художественной росписи: руководство. М., 1975. 44 с.
5. Давыдов С.Г. Батик: техника, приемы, изделия: учебное пособие. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 184 с.:ил.
6. Дмитриевская И.В. Опыт предприятий по художественной росписи текстильно-галантерейных изделий. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1971. 19 с.
7. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: учебник для вузов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 264 с.:ил.
8. Корюкин В.Н. Батик. Художественное оформление тканей: учебное пособие. Л., 1978. 37 с.

9. Корюкин В.Н. Красители и краски для узорчатой расцветки тканей: учебное пособие. Л., 1968. 46 с.

10. Митрофанова Н.Ю. История художественного текстиля. Очерки: учебное пособие. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 147 с. // IPRBOOK: электронно-библиотечная система. URL: <http://www.iprbookshop.ru/70767.html> (дата обращения 12.03.2021).

11. Михайлова Л.В. Цветы в художественном текстиле: от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям: учебное издание. СПб., М.: Речь, 2015. 304 с.:ил.

12. Музей текстиля (Нидерланды): официальный сайт. URL: <http://textielmuseum.nl/en/> (дата обращения 26.06.2021).

13. Салтанова Ю.С. Технология исполнения техники «горячий батик»: учебное пособие. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. 194 с.: ил.

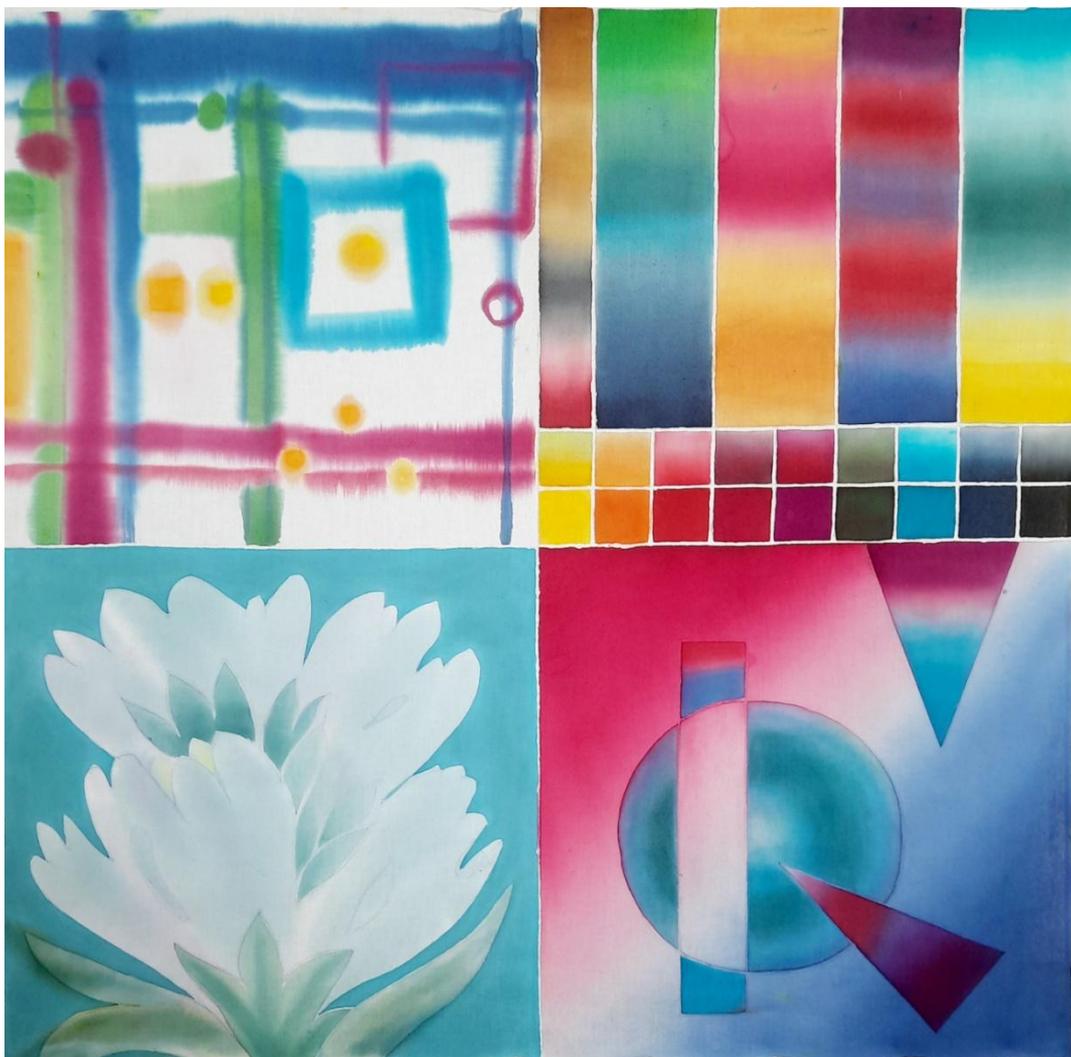
14. Batik, the Traditional Fabric of Indonesia / Living in Indonesia: A Site for Expatriates. URL: <http://www.expatriates.or.id/info/batik.html> (дата обращения 21.05.2021).

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Работы обучающихся
по дисциплине «Роспись по ткани»**

1. **Первый пробный образец.**
2. Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Фоминых Ю.

2. Первый пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

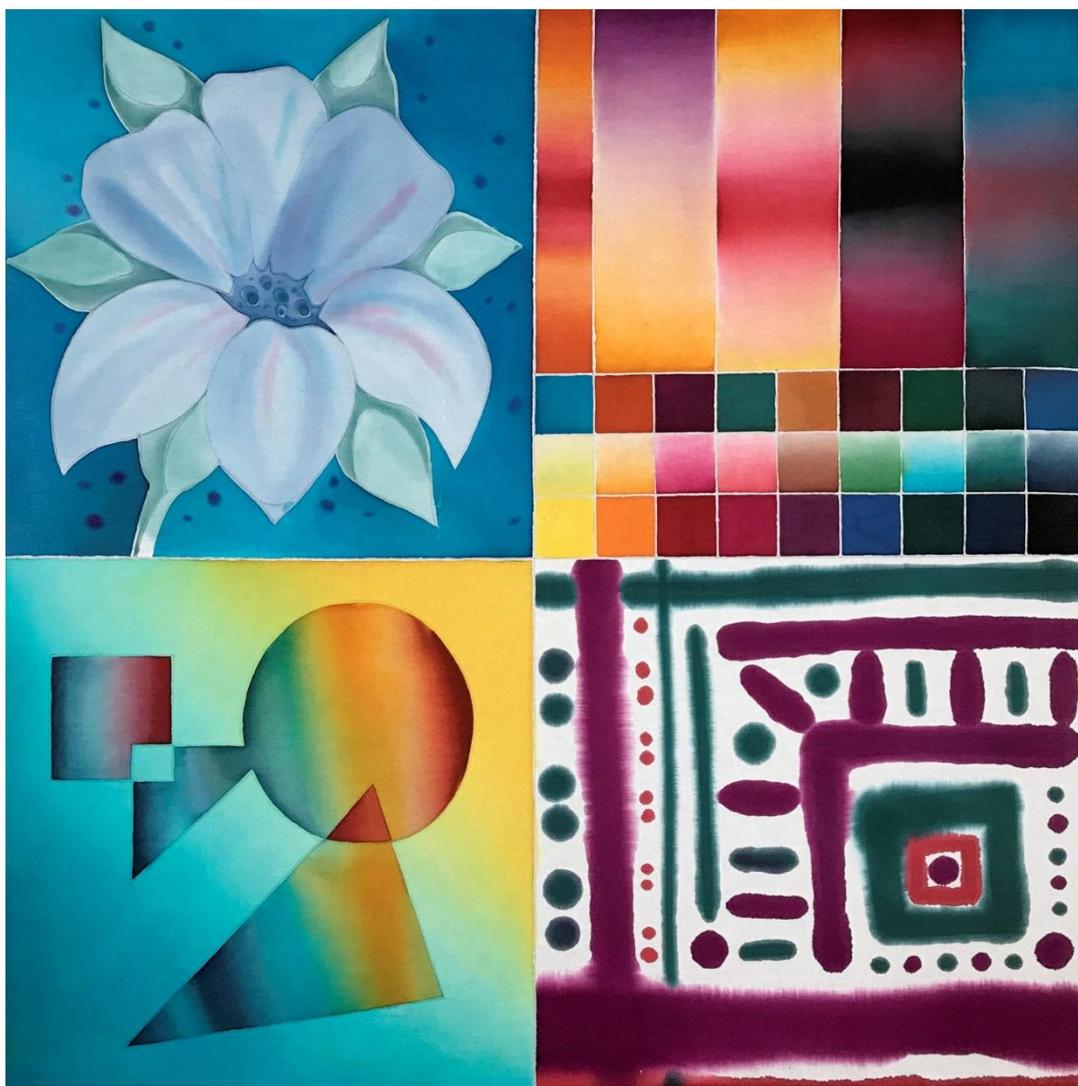
Выполнила Гирич П.

3. Первый пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Баклашкина М.

4. Первый пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Губко М.

5. Второй пробный образец.
Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Бабина Т.

6. Второй пробный образец.

Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Губко М.

7. Второй пробный образец.

Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Гутан К.

8. Второй пробный образец.

Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Баклашкина М.

9. Третий пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Коротких П.

10. Третий пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

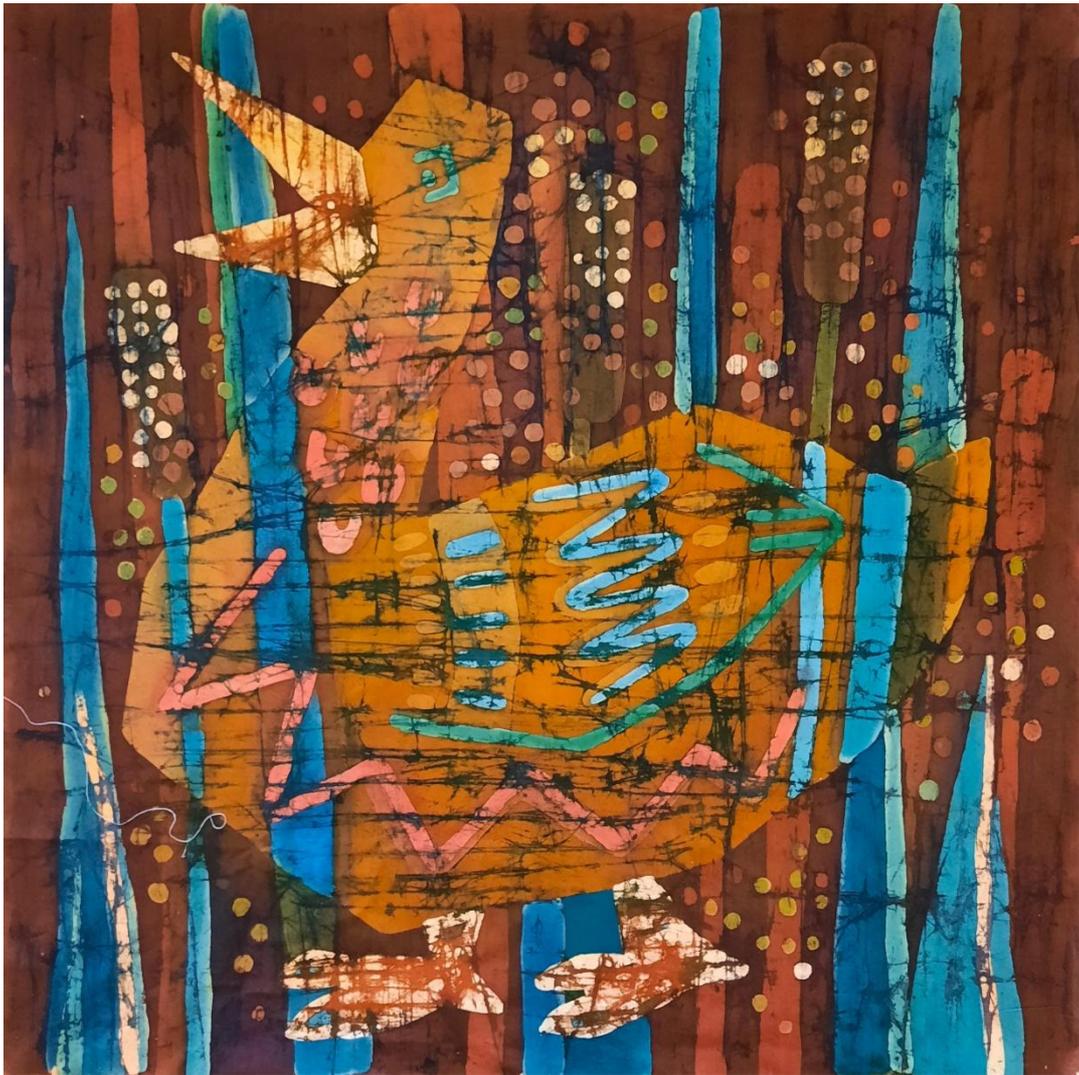
Выполнила Панфилова А.

11. Третий пробный образец.

Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.

Выполнила Гуган. К.

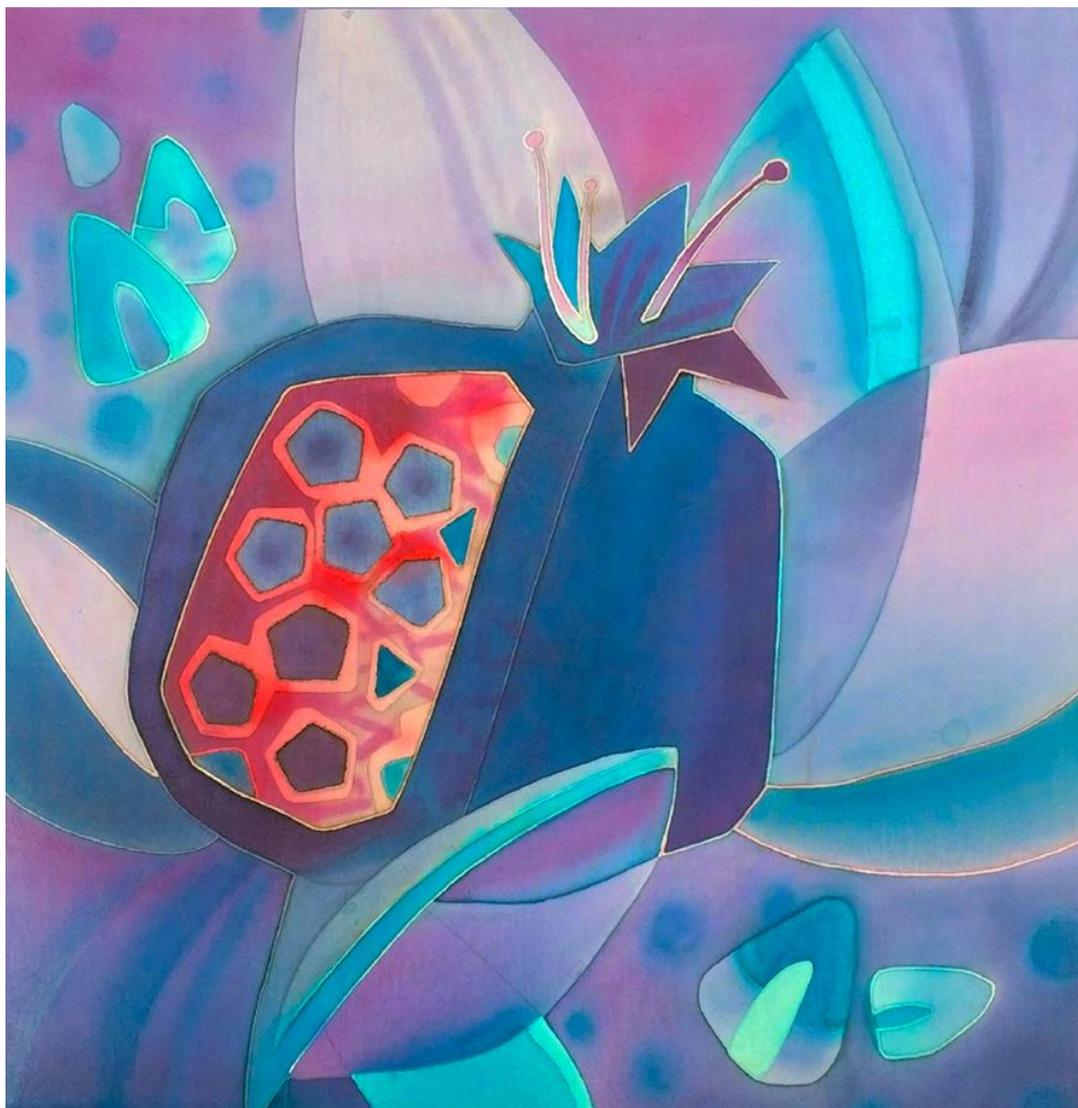
12. Третий пробный образец.
Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Шлебова О.

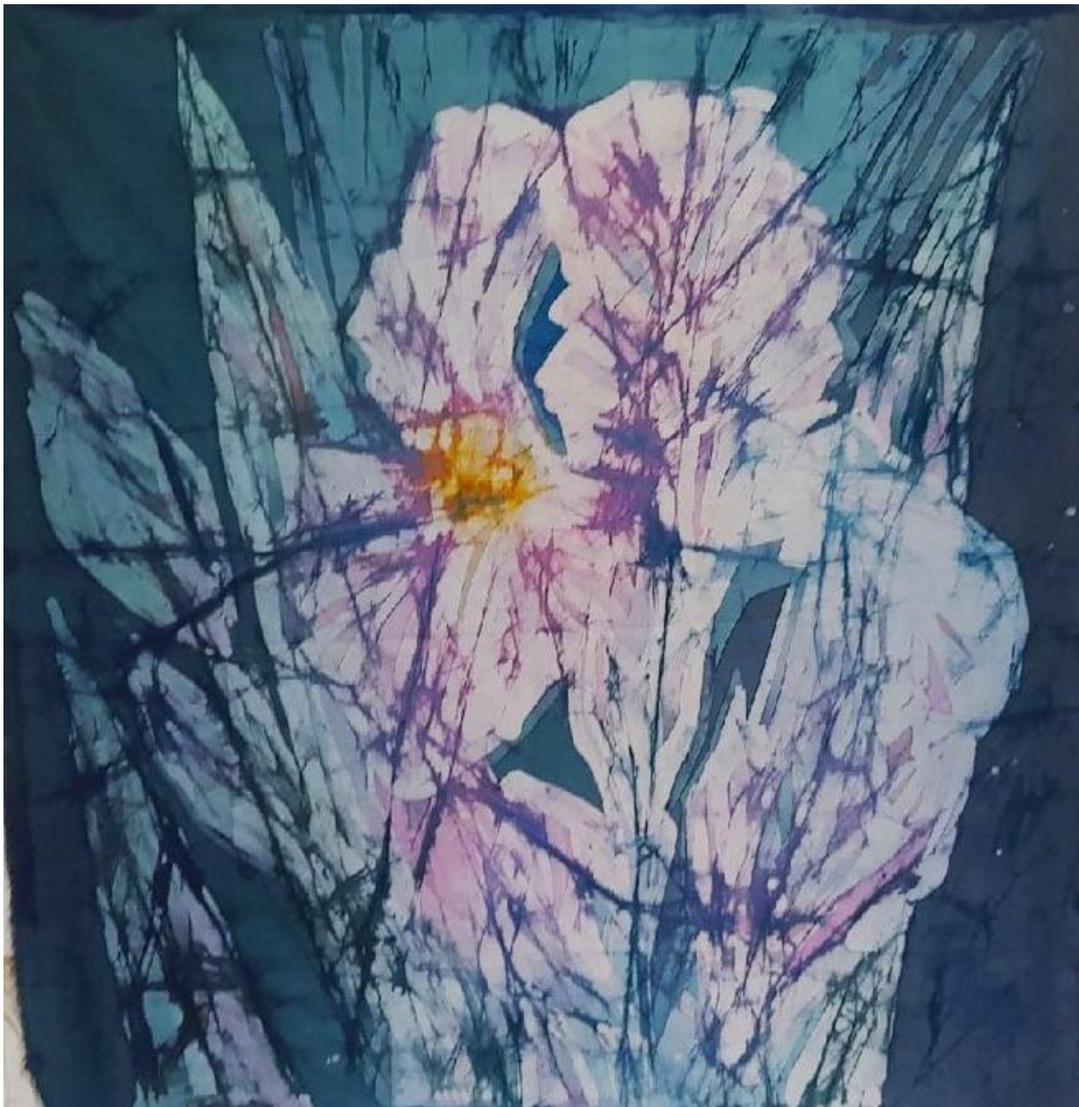
13. Третий пробный образец.
Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Гагарина Я.

15. Третий пробный образец.
Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 х 90 см.
Выполнила Бабина Т.

16. Третий пробный образец.
Холодный батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Носова П.

17. Третий пробный образец.
Горячий батик на хлопчатобумажной ткани. 90 x 90 см.
Выполнила Шувалова В.

Ольга Олеговна Лысенкова

РОСПИСЬ ПО ТКАНИ

Учебно-методическое пособие

Выпускающий редактор В. А. Подкидышева
Технический редактор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 15.10.2021. Формат 60x84/16
Усл. печ. л.. 2.79. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com
Заказ Тираж 100 экз.