

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Жуковская школа искусств № 2» Жуковского района Калужской области

«ТЕКСТИЛЬ. СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ ТКАНИ»

(разработка серии уроков
в программе предмета «Прикладное творчество»)

Автор: преподаватель Колончук Татьяна Николаевна

Жуков
2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

№	Наименование раздела	Страницы
1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6 - 69
	2.1. История возникновения и развития промысла росписи по ткани	6
	2.2. Цель и задачи обучения	12
	2.3. Планы-конспекты уроков	14 - 69
	2.3.1. Роспись тканей. Печать геометрического орнамента на ткани	14
	2.3.2. Печать геометрического орнамента на ткани	24
	2.3.3. Печать растительного орнамента на ткани	36
	2.3.4. Батик. Свободная техника росписи	49
	2.3.5. Батик. Свободная техника росписи (продолжение)	54
	2.3.6. Батик. Свободная техника росписи (продолжение)	58
	2.3.7. Панно в технике «холодный батик» (название по выбору)	60
	2.3.8. Панно в технике «холодный батик» (продолжение)	64
	2.3.9. Панно в технике «холодный батик» (продолжение)	68
3.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70
4.	ПРИЛОЖЕНИЕ	72 - 90
	<i>Приложение 1. Фотографии учащихся</i>	72
	<i>Приложение 2. Фотографии работ учащихся</i>	85
	<i>Приложение 3. Презентации (отдельно)</i>	-
5.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	91

ВВЕДЕНИЕ

Интересная техника росписи тканей (батик) уходит своими корнями на Дальний Восток, но в Европе и в России она стала весьма популярной. И это не удивительно: каждое изделие неповторимо, уникально. Терпение и аккуратность – залог успеха в овладении этим великолепным искусством. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями, позволяет создавать эксклюзивные ткани.

В программе предмета «Прикладное творчество» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-прикладное творчество» тема «Текстиль. Способы декорирования ткани» изучается в 3 классе (третий год обучения).

В первый год обучения дети осваивают основные принципы работы с текстилем - ткачество, отражает основные задачи развития творческих способностей детей. Основное направление темы - познакомить с различными способами работы с материалами (разнообразие нитей, способов их переплетения, цветовые решения в создании работ), научить детей наблюдать окружающий мир и отражать красоту природы и мира вокруг нас в своих работах, замечать то, на что обычно мы не обращаем внимания. Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и предпочтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важное качество: язык искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются и используются ими, чтобы выразить то, что чувствует их живая душа. Творчество для них - это отражение душевной работы; чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. Темы и задания, прежде всего, обращены к познанию мира природы, к душе ребенка, его нравственному чувству. Занятия по данной теме способствуют развитию не только знаний о природе и искусстве, но и практике: умению работать с челноком и нитями, формированию художественного

мышления, чувства композиции. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Одной из главных целей преподавания становится задача развития у ребенка интереса к творчеству, способности самореализации. С целью освоения опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания.

Второй год обучения проходит под темой «Текстиль – кружево и вышивка», в которой дети учатся не проходить мимо удивительной красоты окружающей природы, отражать ее в своих работах, а также использовать идеи, взятые у природы, для украшения своего дома.

Тема третьего года обучения «Текстиль. Способы декорирования ткани» направлена на развитие информационной культуры, поисковой деятельности, где ребята имеют возможность научиться не только у людей искусства, познакомиться с традициями росписи по ткани у других народов.

Чувство соразмерности, ритма, образное мышление, воображение, интуиция, нравственное чувство – одинаково необходимые инструменты для выражения чувств и мыслей во всех видах творчества, в том числе и в изобразительном искусстве.

Тема имеет практическую значимость, так как дети имеют возможность изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть результат своей работы.

Актуальность темы «Текстиль. Способы декорирования ткани» – в применении полученных знаний и умений в реальной жизни: умение выполнить, создать панно, платок, шарф, скатерть, подушку, галстук, элемент одежды или ансамбль в целом, абажур, ширму, декорацию и т.д. Участие в различных видах деятельности помогает реализовать личность ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе.

Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется

восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

История возникновения и развития промысла росписи по ткани в технике «Батик»

Искусство украшения тканей известно с давних времен. Сначала появился ткацкий рисунок, который создавали особым переплетением нитей в процессе изготовления тканей. Позднее рисунок стали наносить кучным способом. Еще позднее были изобретены печатные деревянные (резные) доски. В XVIII веке для печати начали применять металлические набивные доски.

Следующим шагом стало изобретение печатных машин. Рисунок мастера-гравёры вырезали на металлических валах, валы погружали в краску, прокатывали по ткани, нанося узор. Если рисунок был цветным, подготавливали несколько таких валов - для каждой краски.

Иногда при оформлении ткани применяли одновременно два способа украшения - переплетение нитей и роспись (или набойка). Такими были китайские ткани «кэсэ», в которых ткацкий узор дополняли росписью кистью.

Самой древней из известных росписей (две тысячи лет) является китайская роспись из китайского захоронения. Она покрыта темными фигурами, раскрашенными минеральными красителями.

Родиной горячего батика считается Индонезия. Классический горячий батик - очень трудоемкий вид росписи. Только подготовка ткани занимала несколько дней. Сначала ткань держали в воде 1-2 дня для размягчения, потом стирали, сушили. Затем кипятили в рисовом крахмале 15 минут. После повторного высушивания ткань отбивали до мягкости деревянным вальком.

Роспись делали с помощью изобретенного в XVII веке прибора «чантинга» (тьянтинг, тьянтин). Это небольшой, медный или латунный, сосуд с одним или несколькими носиками, который прикреплен к деревянной или бамбуковой палке - ручке. Ткань, с нанесенным воском рисунком, на несколько

часов погружали в раствор красителя. Во время крашения ткань осторожно переворачивали, стараясь, чтобы восковой слой не растрескался. Потом ткань высушивали и снова наносили воском другие элементы рисунка. Окрашивание производилось от самого светлого цвета к тёмному. Операция повторялась столько раз, сколько цветов в рисунке. Последний цвет, как правило, черный или темно-коричневый. После окончания крашения ткань снова высушивали. Последняя операция - удаление с ткани воска. Для этого ее погружали в котел с горячей водой.

Со временем техника ручного батика применялась все реже. Штампы из тонких металлических проволок значительно ускорили процесс. Такой штамп окунали в расплавленный воск, потом прикладывали к полотну. Полученные контуры рисунков заливали краской. Если раньше на роспись одного куска ткани уходило от полутора-двух недель до двух лет, то с помощью штампов можно было сделать в один день до 20 кусков ткани.

В конце XVII века Европу покорили своей красотой индийские набивные ткани - ситцы. Штампом с нанесенным красителем наносили удары по ткани - набивали ткань. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати - краской на полотно и, несколько похожий на классический батик, способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим штампом. Потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Этот чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка». Самым часто употребляемым красителем был синий индиго.

В конце XVII века появилась так называемая «белоземельная» набойка - цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечной доске фигурно изогнутых металлических полос. Часто вокруг мотива набивали штырьки, похожие на гвозди без шляпок, которые при печати давали узор в виде различного размера горохов. Один из излюбленных мотивов набойки - так называемые огурцы. В печати использовались пигментные присыпки, для чего варили специальную

клейкую массу из растительного масла. Масло кипятили 12 часов, после чего выливали в сосуд с холодной водой. На дно выпадал густой осадок, который сливали отдельно. Этим осадком печатали рисунок, который потом присыпали пигментами, часто блестящими.

В Индии и Индонезии росписи чаще использовались для оформления одежды. В Японии и Китае роспись применяли также при создании традиционного для этих стран интерьера: ширм и картин, полных поэтических ассоциаций. Мастера пользовались тушью всего одного цвета, создавая удивительной красоты пейзажи.

Кисть в руке художника то сильно и резко подчеркивала одни элементы, то плавными и нежными растёками обрисовывала другие. Сейчас мы называли бы эту технику свободной росписью. Обязательно асимметричная композиция, полная символических значений и противопоставлений, создает столь привлекательную, неповторимую гармонию.

Современные версии ручной росписи ткани, опираясь на традиционные направления, подкреплены новыми технологиями.

В горячем батике вместо пчелиного воска стали использовать парафин и стеарин. Сетка трещин, появляющаяся в процессе крашения в технике горячего батика, считавшаяся дефектом, приобрела значение интересного самостоятельного эффекта и стала неотъемлемой частью и символом этой техники.

С изобретением клейкого материала, названного резервом, получила развитие принципиально новая техника росписи – холодный батик [23, с. 7-9].

Расписанные ткани разного назначения, пожалуй, как ни один вид декоративно-прикладного искусства, активно несут художественную культуру в быт.

Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на ткани встречается уже в «Естественной истории» Плиния. Множество способов оформления тканей породило и разнообразные эффекты декорирования. Самыми древними были разнообразные приемы нанесения резерва, то есть

состава, предохраняющего отдельные участки ткани от последующего окрашивания. Многие из них дошли до наших дней. С древнейших времен известна ручная роспись тканей в Японии, Индонезии, Китае, Африке.

В древности было известно всего лишь несколько красок, которыми раскрашивалась одежда из очень тонкой шерстяной и хлопчатобумажной ткани, а также шелка. Обычно ткань украшалась орнаментами в виде полос.

Самой распространенной краской был пурпур, который имел несколько оттенков, тёмно-фиолетовый, голубой и красный. Позже кроме пурпура стали использовать и другие растительные краски.

В Древнем Риме существовал особый цех красильщиков, которым были известны многие красящие вещества. Однако разглашение секретов мастерства строго преследовалось. Поэтому технология их изготовления до нас не дошла.

Такие способы украшения тканей были известны также в Армении, Азербайджане и на Руси. На востоке они получили название «батик». Происхождение этого слова точно неизвестно. На острове Ява, например, в обиходе есть слово «амбатик», которое переводится как графировать, рисовать, писать. В известной мере это соответствует нанесению рисунка на ткань с помощью резервирующего состава. Суть заключается в том, что разогретый воск, тонко растертую отмученную глину или смесь гречневой муки с квасцами наносили на ткань кистью или другими приспособлениями (в Индонезии, например, тростниковой трубочкой). Резерв впитывался в ткань и застывал водонепроницаемой пленкой, тем самым защищая ее от окрашивания в соответствии с нанесенным рисунком. В результате применения разнообразных резервов на окрашенном фоне проявляется рисунок естественного цвета разрисовываемой ткани. На Руси этот состав называли «ванной». Ткань, с нанесенным на нее резервом – «ванной», погружали в чан с краской, которая окрашивала всю незащищенную резервом поверхность. После окраски «ванну» удаляли. Существовал в старину еще один интересный способ декорировки ткани, носящий название «бандана». Отдельные части ткани перевязывались, и ткань окрашивалась погружением в краску какого-либо светлого тона. Затем,

после просушивания, узлы или часть их развязывались, перевязывались другие участки ткани, уже окрашенные, и ткань снова погружалась в краску, на этот раз уже более темную. Когда же по окончании окрашивания развязывались все узлы, на ткани обнаруживался двух-, трехцветный (в зависимости от количества погружений) звездчатый или зигзагообразный рисунок.

Позднее, примерно с XII века, начала появляться так называемая «набойка». Набойка выполнялась при помощи разных досок - «манер». Такая доска смачивалась краской и накладывалась на ткань, разложенную на столе с мягкой подстилкой, и пристукивалась – «набивалась» деревянным молотком для лучшей перепечатки рисунка. «Набивка» рисунка на ткань первоначально производилась вручную красными и оранжевыми красками по белому или окрашенному фону. Затем стали применять так называемые смывные краски, а, впоследствии, более прочные – «заварные краски».

Виды художественной росписи ткани.

Ручная художественная роспись тканей на шелковых, вискозных и синтетических тканях производится тремя основными способами, каждый из которых имеет свои особенности оформления. Два из них, холодный и горячий батик, основаны на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну.

При холодном батике резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом расписывают изделие. Художественные особенности этого способа росписи состоят в том, что наличие обязательного цвета контура и использование этого контура для разнообразных орнаментальных разработок придает рисунку графически четкий характер. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически неограниченно.

При горячем батике разогретый резервирующий состав используют как для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы предохранить их от растекающейся краски. Здесь необязательны контурные линии, поэтому в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение

различных технических приемов нанесения резервирующего состава позволяет художнику делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм, в особенности цветочных. Рисунки, выполненные этим способом, менее графичны. При воспроизведении изделий способом горячего батика, исполнитель должен обладать высоким мастерством рисовальщика, так как при тиражировании образцов он неизменно вносит что-то свое, индивидуальное.

Третий способ ручной росписи тканей – так называемая, свободная роспись. Рисунок наносится на ткань свободными мазками, и только окончательная отделка рисунка иногда производится при помощи холодного резервирующего состава. Здесь еще больше проявляется индивидуальное творчество, так как применение каких-либо шаблонов почти исключено, и мастер, повторяя образец, невольно варьирует рисунок.

Все три способа росписи постоянно совершенствуются, работающие в этой области находят все новые и новые художественные приемы, поэтому описанные выше способы, оформления тканей не могут считаться исчерпывающими. Они являются основой, на которой может строиться дальнейшее развитие искусства росписи тканей [9; с. 5-7].

Цель и задачи обучения

Целью обучения по теме «Текстиль. Способы декорирования ткани» предмета «Прикладное творчество» является создание условий для творческого развития личности ребенка через общение с окружающим миром, его художественного воображения, пространственного мышления, памяти, трудовых навыков, эмоционального и эстетического отношения к реальности.

Основные задачи темы:

1. Вызвать интерес к изобразительной деятельности, в т.ч. к декоративно-прикладному искусству, росписи по ткани.
2. Дать детям общее понятие об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах, закономерностях.
3. Формировать культуру взаимодействия ребенка с миром природы и искусства.
4. Способствовать становлению творческой личности, дать фундамент единых представлений, лежащих в основе человеческой деятельности и в искусстве.
5. Побудить детей участвовать в коллективной, творческой работе.

Обучающие задачи:

- познакомить детей с миром природы, растительным и животным миром;
- ознакомить детей с основами изобразительной деятельности, в том числе с разнообразием декорирования ткани, техникой художественной росписи ткани «холодный батик»;
- обучить ребенка приемам и навыкам изобразительной деятельности;
- сформировать у детей практические умения и навыки выполнения росписи ткани (холодный батик),
- ознакомить детей с видами ткани для выполнения батика, со специальными красителями и закрепителями, инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, валик, трубочки, аэрограф, тампон и так далее),

- освоить с ними в полном объеме весь процесс выполнения холодного батика (эскиз, картон, перевод рисунка на ткань, нанесение резерва, выполнение росписи, закрепление росписи);
- обогатить визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства.

Развивающие задачи:

- развивать творческие способности у детей;
- развивать художественный вкус, внимание, память, образное мышление, фантазию;
- развивать мелкую моторику пальцев рук;
- развивать конструктивные навыки и умения;
- развивать способность к самостоятельной работе и анализу проделанной работы.

Воспитательные задачи:

- воспитывать у детей бережное отношение к природе, искусству, своему труду;
- воспитывать художественный вкус;
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;
- воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; помогать детям в их желании сделать свои работы значимыми;
- побуждать детей участвовать в коллективной работе;
- предоставить детям возможность самим создавать композиции, новые творческие работы.

Отличительные особенности темы «Текстиль. Способы декорирования ткани»: данная тема программы предмета «Прикладное творчество» имеет художественно-эстетическую направленность. Базируется на идеях педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной деятельности.

Планы-конспекты уроков

1. Тема урока: «Роспись тканей. Печать геометрического орнамента на ткани».

Цели урока: знакомство с новым способом декорирования ткани, художественными приёмами росписей; развитие навыков творческой работы в декоративно-прикладном виде искусства.

Обучающие цели:

- изучить способы нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись;
- изучить историю возникновения ручной росписи по ткани;
- изучить технические средства и материалы, используемые в росписи по ткани;
- закрепить изученное многообразие цветовых сочетаний при свободной росписи.

Развивающая цель: развитие восприимчивости речи, наблюдательности и внимания.

Воспитательные цели:

- воспитание интереса к предмету и умения слушать;
- воспитание способности мыслить и анализировать;
- воспитание самостоятельности и уверенности в своих силах.

Оборудование на урок:

интерактивное оборудование (видеопроектор), слайды, оригинальные работы в технике батик; различные материалы для работы - анилиновые красители, соль, кисти, резерв (трубочка для резерва); ткани для батика - хлопчатобумажная, креп-шифон, шёлк.

Материалы для учащихся: бумага, краски, кисти, баночка для воды.

План урока:

1. Ознакомление с историей возникновения печатания на ткани (набойка).
2. Беседа о способах нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись.
3. Ознакомление с красителями и инструментами, применяемыми при росписи тканей.
4. Знакомство с техникой безопасности при работе с материалами и инструментами.
5. Самостоятельное выполнение на ткани с помощью разных штампов из природного материала простых узоров (круг, квадрат, ромб и т.д., вырезанных из картофеля или моркови).
6. Проведение анализа выполненных работ обучающихся.

Ход урока:

1. Ознакомление с историей возникновения печатания на ткани (набойка).

Человечество издавна было знакомо с печатным процессом, который обязательно предусматривает формирование и перенос красочного слоя. Первым материалом, на котором люди научились «оттискивать» красочные изображения, была ткань.

Примитивные методы печати по ткани существовали уже в доисторическую эпоху. Широко распространены они были в античности. Техника штучной печати для воспроизведения различных изображений издавна широко использовалась по всей Восточной Азии. Доказано, что она возникла в Древнем Китае эпохи династии Хань сначала как метод печати на текстиле, а затем и на бумаге. Самые ранние сохранившиеся образцы, напечатанные на ткани, датируются не позднее 220 года н.э. Они использовались для оттиска на шелке трехцветных изображений цветов. При этом самый ранний пример

гравюры на бумаге, также китайский, относится к середине седьмого столетия. Как мы видим, разница во времени весьма ощутимая.

Ближайшие по времени западные образцы относятся к IV веку и принадлежат Древнему Египту эпохи римского правления. До недавнего времени древнейшим сохранившимся изделием из набивной ткани считалась туника IV века н.э., найденная в 1894 году в детской гробнице Панополиса в Верхнем Египте.

В христианской Европе методика оттиска на ткани появилась около 1300 года. Хотя есть сведения, что на европейском континенте набойка бытовала, по крайней мере, уже в VI веке. Об этом свидетельствуют узорные ткани, обнаруженные в гробнице св. Цезария (502-543 г.), епископа Арля.

Древнейшая сохранившаяся модель - ее датируют 1379 годом - была обнаружена совершенно случайно, когда разбирали старый дом в деревушке Ферте-сюр-Гронь (департамент во Франции). По имени первого владельца, типографа Жюля Прота, гравюру эту именуют «Доской Прота» (рис. 1).

Рис. 1. Доска Прота

В течение нескольких столетий доска служила ступенькой лестницы. Размеры гравюры (600x230 мм, толщина 25 мм), сохранившейся лишь частично, свидетельствуют, что она была предназначена для печати именно по ткани, ибо максимальный формат бумажных листов того времени составлял 600x400 мм. Вся форма, видимо, изображала Святое распятие. На сохранившемся фрагменте изображены римские воины, стоящие перед крестом,

на котором был распят Христос. Особый интерес для нас представляет тот факт, что на гравюре изображена ленточка с надписью. Значит, в ту пору уже умели репродуцировать с помощью печатного процесса и текстовые материалы.

В конце XIV - начале XV века в Германии одним из центров набойки становится монастырь св. Екатерины в Нюрнберге. Сохранился фрагмент изготовленной здесь ткани, на которой белым штрихом по зеленому фону изображена Богоматерь с младенцем. В монастыре было составлено и руководство по печати на ткани, дошедшее до наших дней.

Старейшие отечественные примеры относят к X-XI векам. Так датируют шерстяную ткань с правильным геометрическим узором, выполненным черной краской, найденную в курганах на Черниговщине.

Смысл процесса состоит в следующем. Прежде всего, изготавливают так называемую модель (манеру) - гравированную на дереве форму с рельефным зеркальным изображением узора, который хотят воспроизвести на ткани. Поверхность модели покрывают краской и плотно прижимают к натянутому полотну. Модели делают из цельного куска твердого дерева - груши, ореха, клена и т.д. Гравированный узор может иметь как выпуклую, так и углубленную форму. В последнем случае окрашивается фон, а сам узор остается в цвете ткани» [7, с. 9-17].

2. Беседа о способах нанесения узора на ткань ручным способом: набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись.

Примерно с XII века начала появляться так называемая набойка. Набойка выполнялась при помощи резных досок - манер («манера» - металлический штамп, набитый на деревянный щит). Такая доска смачивалась краской или «вапой», накладывалась на ткань, разложенную на столе, затем пристукивалась - «набивалась» деревянным молотком для пропечатки рисунка (рис. 2). Отсюда и ручная набойка.

Рис. 2. Ручная набойка

«Набивка» рисунка на ткань первоначально производилась вручную красными или оранжевыми красками по белому или окрашенному фону. Затем стали применять так называемые смывные краски, а впоследствии более прочные - «заварные» краски.

Ткань набивной техники, в зависимости от характера узора и способа его выполнения, называлась набойкой и выбойкой, и только в XVIII веке устанавливается единое название - набойка.

«Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного цвета ткани по окрашенному фону, а набойкой - с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по незакрашенному фону. Обусловлены эти названия тем, что при подготовке печатной доски для выбойки мастер-резчик «выбирал» рисунок, оставляя фон выпуклым. Для набойки «выбирал» фон, оставляя выпуклым рисунок.

Выбойка всегда была одноцветной и только дополнялась рисунком масляной краской, наносимой вручную кистью или так называемым квачом. Как правило, это был «горох». Набойка же могла быть как одноцветной, так и многоцветной. Количество цветов соответствовало количеству досок, накладываемых последовательно на ткань. Поскольку фон оставался незакрашенным, такая набойка называлась белоземельной, в отличие от

кубовой выбойки, при которой ткань после нанесения на нее вапы опускалась в чан - куб, как правило, с синей краской.

В связи с тем, что резные доски делались небольшими, для того чтобы получить рисунок на большом куске ткани, доски надо было переносить по всей длине и ширине ткани по особым отметкам. Таким образом, на ткани появлялся узор, равномерно повторяющийся, который называется раппортным.

Первые русские набойки были по большей части мелкоузорчатые, основой их были растительные мотивы. Позднее появились резчики, достигшие виртуозного мастерства в резьбе манер. По мере освоения технологии резьбы и набивки рисунки усложнялись, и в XIX веке резные доски стали дополнять вставками из металлических полос, изогнутых в соответствии с рисунком, а также металлическими гвоздиками со шляпками и без них. Металлические полосы и гвозди обрамляли сочный красочный узор тонким контуром, дополняли мелким горохом, так называемым «пико». При помощи этих вставок, как правило, заполнялся фон. Интересно отметить, что резчики и мастера набойки, которые зачастую соединялись в одном лице, не только не боялись сдвига цветowych пятен орнамента по отношению к контуру, но нередко специально набивали рисунок так, что контур где-то накладывался на края рисунка, а где-то отодвигался от них. То же происходило с печатным фоном — гладким или узорчатым: рисунок строился так, что вокруг орнаментальных форм, букетов образовывался просвет естественного цвета ткани. Просвет этот местами суживался, а местами расширялся. Эти, казалось бы, нехитрые приемы необычайно обогащали набойку, лишали ее чертежной сухости и оживляли застывшие формы.

В конце XVII века Европу покорили своей красотой индийские набивные ткани-ситцы. Штампом с нанесенным красителем наносили удары по ткани — набивали ткань. Сначала появилась набойка в одну краску. Существовало два способа такой печати - краской на классический батик способ кубовой набойки. Во втором случае на ткань наносили расплавленный воск металлическим

штампом, потом всю ткань опускали в большой чан с красителем. Это чан назывался кубом, отсюда и пошло название «кубовая набойка».

В конце XVII века появилась так называемая белоземельная набойка - цветная печать по белому фону. Тогда же стал применяться более сложный контурный рисунок из закрепленных на набоечной доске фигурно изогнутых металлических полос. Часто вокруг мотива набивали штырьки, похожие на гвозди без шляпок, которые при печати давали узор в виде различного размера гороха. Один из любимых мотивов набойки – так называемые огурцы.

Набивной батик – это роспись по ткани с помощью штампов, сделанных из различных материалов. Это могут быть картон, клеёнка, древесина, овощи и фрукты. На материал для штампа наносят рисунок - те его элементы, которые должны быть покрыты краской. Это могут быть геометрические фигуры, листья, лепестки цветов, узоры (волнистые линии, зигзаги), изображения животных, звёздочки различной конфигурации. Вырезанный рисунок и представляет собой штамп (*преподаватель показывает изготовление штампа*).

Рис. 3

На штампы кисточкой или тампоном наносят краску (тушь, гуашь, акварель, чернила) и способом печати набивают рисунок на поверхность ткани или бумаги (рис. 3).

Затем рисунку дают высохнуть и производят тепловую обработку ткани - проглаживают через тонкую бумагу утюгом [29].

3. Ознакомление обучающихся с красителями и инструментами, применяемыми при росписи тканей.

Преподаватель: «В качестве инструментов для росписи ткани потребуются:

- кисти беличьи №№ 1, 2, 3, 4;
- кисти колонок №№ 1, 2;
- кисти плоские широкие №№ 14-18;
- набор стеклянных трубочек;
- рама, на которую можно натягивать ткань или пяльцы;
- две емкости для воды;
- карандаши простые;
- копировальная бумага для перевода рисунка на ткань;
- кнопки канцелярские;
- ножницы;
- ткани (ситец, шёлк);
- набор для росписи тканей «батик»;
- акварель ученическая (школьная);
- гуашь художественная;
- тушь художественная (плакатная)».

4. Знакомство с техникой безопасности при работе с материалами и инструментами.

Преподаватель: «Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности:

- Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические вещества и красители ядовиты.

- На рабочем месте должны находиться красители и химические препараты только для работы.
- Посуда с химическими веществами и красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть этикетки с названием химических веществ и красителей. Не рекомендуется брать препараты руками, пробовать их на вкус.
- Необходимо быть очень осторожными во время работы с резервным составом и с предметами из стекла.
- Надо быть крайне осторожными и аккуратными с сосудами при приготовлении резерва. Для него мы используем медицинский шприц и иглу. Аккуратно и внимательно обращайтесь с иглой при её подготовке к работе».

(обучающиеся расписываются в журнале по технике безопасности)

5. Самостоятельное выполнение на ткани с помощью разных штампов из природного материала простых узоров (круг, квадрат, ромб и т.д., вырезанных из картофеля или моркови).

Преподаватель: «А теперь я предлагаю вам, ребята, выполнить самостоятельно эскиз оформления ткани по схемам – круг или квадрат; потренироваться на бумаге в составлении раппорта, используя штампы из вырезанных на картофеле или моркови геометрических фигур. Необходимо придумать простые узоры и разместить их в выбранном формате схем.

Не забывайте, что краску на штамп надо наносить равномерно, касаясь только фигурки.

Отпечаток делайте аккуратно и снимайте его с бумаги (ткани) не резко и без смещения».

(ученики начинают самостоятельно составлять раппорт в выбранной схеме)

6. Проведение анализа выполненных работ обучающихся.

Преподаватель анализирует эскизы.

Обучающиеся вносят определённые коррективы в работу.

Подводя итог урока, преподаватель делает акцент на том, что любая работа требует сосредоточенности и усидчивости.

Преподаватель желает всем успехов в работе и задаёт детям домашнее задание: выполнить эскиз к творческой работе на ткани.

2. Тема урока: «Печать геометрического орнамента на ткани».

Цели урока:

- развитие навыков творческой работы в технике печати на ткани;
- создание творческой композиции в печати на ткани геометрического орнамента;
- изучение многообразия цветовых сочетаний при работе цветом;
- развитие аккуратности, усидчивости, наблюдательности;
- воспитание способности мыслить, рассуждать, делать выводы.

План урока:

1. Основы декоративной композиции и цветоведение.
2. Материалы для работы.
3. Самостоятельная работа.
4. Анализ работ обучающихся.

Ход урока:

1. Основы декоративной композиции и цветоведение.

Краткие сведения по цветоведению. Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст.

Цветоведение – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных, и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке, цветовой гармонии и цветовой культуре.

Цвет – одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия.

Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологического состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости.

В подавляющем большинстве случаев цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потоков электромагнитного излучения из диапазона длин волн, в котором это излучение воспринимается глазом. Иногда цветовое ощущение возникает без воздействия лучистого потока на глаз – при давлении на глазное яблоко, ударе, электрическом раздражении и других; а также от мысленной ассоциации; и в результате работы воображения. Различные цветовые ощущения вызывают разноокрашенные предметы, их разноосвещенные участки. При этом восприятие цветов могут различаться (даже при одинаковом относительном спектральном составе потоков излучения) в зависимости от того, попадает ли в глаз излучение от источников света или от несамосветящихся объектов.

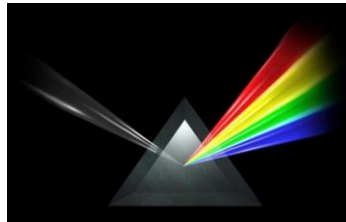
Преподаватель рассказывает о науке цветоведение. Основные цвета – жёлтый, красный и синий.

Лучше начать с изучения физических свойств цвета, которые определяются его цветовым тоном, светлотой, насыщенностью. Цвет в повседневной жизни воспринимается нами как свойства материалов, которые мы оцениваем только при определенном освещении. Неосвещенный предмет не будет нами восприниматься как предмет, обладающий определенными свойствами. Ведь мы его не увидим и, следовательно, не можем оценить его цветовых качеств. Но, на видимый цвет предметов оказывают влияние само окружающее пространство, которое, несмотря на кажущуюся прозрачность, содержит массу мельчайших частиц пыли, влаги, которые-то и оказывают

главные препятствия цвету. Обязательно привожу пример: красные, оранжевые и жёлтые лучи проходят через эти преграды свободно, не изменяясь, а фиолетовые и синие цвета отражаются, рассеиваясь во все стороны. Вот почему цвет предмета, удалённого от зрителя на большое расстояние, приобретает оттенок синевы. Даю возможность привести примеры ребятам (лес, удалённый от наблюдателя, кажется всегда синеватым и т. д.)

Объясняю, что цвет многих предметов мы определяем по их способности отражать падающий на них свет, а свет, попадая в наши глаза, проходя сложный путь через хрусталик глаза, сетчатку, два слоя нервных клеток, и создаёт ощущение цвета. Световые волны сами по себе не цветные.

Но цвет воспринимается разным, так как световые волны, создающие ощущение различных цветов, бывают разной длины. Красные, желтые и их производные цвета – это всего лишь длинные световые волны, синие и фиолетовые – короткие. Эти свойства вы, ребята, более подробно будете изучать на уроках физики в старших классах. Но, изучая свойства цвета, нельзя обойти стороной свойства белого цвета, который воспринимается, особенно вами, как бесцветный. Белый цвет, как и все остальные цвета, тоже существует в природе, но он состоит из многих составных компонентов. Обязательно, привожу пример: солнечный свет мы воспринимаем как белый, но ведь он имеет очень сложный состав цветов и получается при смешении всех цветовых волн. Это нетрудно обнаружить, пропустив луч света через стеклянную призму. При этом цвет разложится на ряд составляющих цветов, постепенно переходящих один в другой. Эти цвета, включённые в состав белого цвета, называются, спектром. Спрашиваю у детей, могут ли они привести пример

цветового спектра в природе (при затруднении, помогаю, показываю слайд с изображением радуги).

Показываю на примере цветового круга – цветовой спектр. Объясняю, что цвета в спектре располагаются в строгой последовательности.

Цвета, которые можно охарактеризовать цветовым тоном, относятся к хроматическим цветам. Ахроматические цвета: чёрные, белые, все оттенки серого.

Но, цвет нам представляется всегда разным, и не только по тону, но и по насыщенности и светлоте.

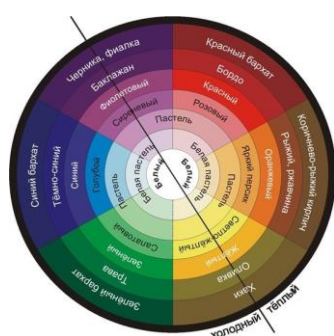

Термином «насыщенность» определяют степень отличия хроматического цвета от ахроматического при одинаковой светлоте. Светлоте, относящуюся к свойствам цвета, определить нетрудно. Все цвета без труда можно разделить на светлые и тёмные. Предлагаю ученикам самим назвать тёмные цвета и светлые (жёлтый, розовый, голубой – относят к светлым, а синий, фиолетовый – к

тёмным). И здесь обращаю особое внимание на то, что в цветоведении существует два метода смешения цветов – оптический и механический. Почти все краски (за исключением основных, - жёлтый, красный, синий, которые воспринимаются чистыми, а не как смеси) получаются за счёт смешения. Смешение красок на палитре называют механическим.

А оптическое смешение цветов происходит при слиянии цветов, нанесённых на поверхность диска при быстром его вращении. Как правило, результаты оптического и механического смешения бывают различны, ведь в оптическом смешении и основные цвета различны, это синий, красный и зелёный. Привожу пример на практике, смешиваю механически оранжевый и синий цвета красок и получаю грязный зелёный цвет. А при оптическом смешивании этих цветов получается серый цвет (показываю слайд из лаборатории). Цвета, образующие при оптическом смешении ахроматические цвета, называются дополнительными.

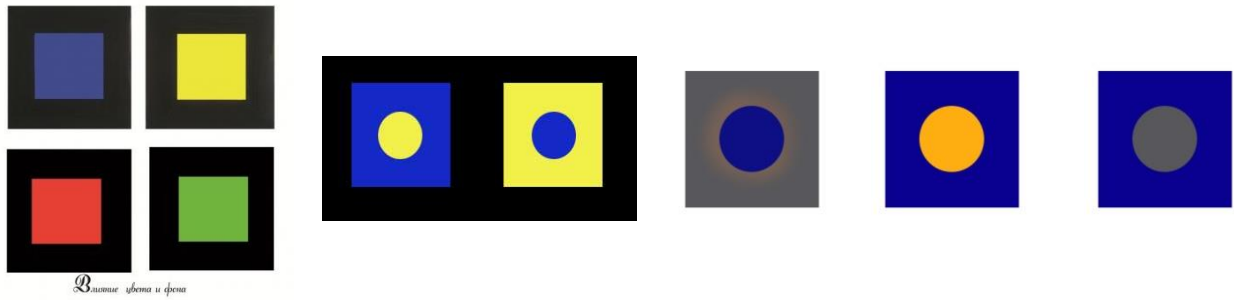
Предлагаю ученикам убедиться в этом. На цветовом круге провести соединительные линии через весь спектр между двумя противоположными цветами. Дополнительный цвет у жёлтого цвета – фиолетовый, у оранжевого –

синий. Эти знания о дополнительных цветах нам пригодятся при создании эскизов будущих изделий, так как у дополнительных цветов есть своя особенность: находясь рядом, они как бы зрительно усиливают насыщенность, яркую «звучность» основных цветов. Привожу пример: локальный красный цвет будет казаться ярче, если рядом расположить зелёный цвет. Это явление художники используют в своих произведениях в том случае, когда необходимо цветом усилить какой-либо элемент в работе.

Следующий этап знакомства со свойствами цвета – родственные цвета. Родственными цвету будут являться цвета, расположенные как слева, так и справа от него в цветовом круге. К родственным цветам относятся желтый – оранжевый, синий – зелёный. Следует учитывать, что при близком расположении родственных цветов происходит уменьшение их насыщенности. Показываю пример на работах хохломских мастеров.

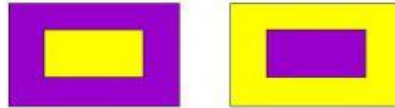
Один из важных законов цветоведения – закон контраста. Все предметы воспринимаются нами благодаря контрастам: тёмный предмет смотрится отчётливее, если его расположить на светлом фоне, и, наоборот, светлый предмет лучше заметен на тёмном фоне. Чем больше различие между тёмным и светлым, тем резче выступает предмет. Прошу ребят привести примеры (полоски у зебры, яблока красного цвета на зелёной траве и т. д.).

Сущность цветового контраста состоит во взаимном влиянии двух хроматических цветов друг на друга по цветовому тону. Цвет одного предмета всегда влияет на цвет другого предмета, стоящего рядом, и изменяет его в сторону дополнительного цвета. Привожу пример, на зелёном фоне орнамент серого цвета имеет красноватый оттенок. Происходит это от того, что ахроматический (т.е. нейтральный) цвет, расположенный на цветовом фоне, приобретает контрастный оттенок по отношению к фону. Поэтому на орнаменте серого цвета – красноватый оттенок, так как красный цвет – дополнительный зелёному. На жёлтом фоне ахроматический цвет воспринимается с фиолетовым оттенком, так как дополнительный жёлтому цвету – фиолетовый.

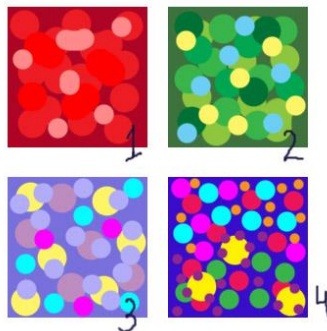
5. Суть ахроматического контраста заключается в том, что

- А) светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее,
- Б) светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее.

Методические советы преподавателям

Чередование объяснения преподавателя с практическими занятиями позволяет переключить внимание, сосредоточиться на работе с карандашом и красками. Даже очень интересное объяснение может утомить ребёнка, ослабить его внимание. Поэтому рекомендую сопровождать объяснение демонстрацией ярких наглядных примеров (*Приложение № 2, презентация № 2*).

Краткие сведения о композиции

Все произведения искусства создаются по законам композиции, несоблюдение или незнание которых может привести к нарушению гармонии в

произведении. Композиция (от лат. composition – расположение, составление, сложение) – это способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и целым (*просматриваем слайды с наиболее характерными композиционными решениями*).

Не менее важным условием достижения гармонии в композиции является впечатление цельности путём композиционно оправданного ограничения общей формы, количественной соразмерностью частей. Часть, в данном случае, это орнамент на плоскости. Основным законом композиции является выделение главного, композиционного центра в работе. Нам нужно научиться выделять главное в композиции. Выделять главное можно несколькими способами. Например, путем введения определенного композиционного акцента или укрупнения отдельных элементов орнамента.

Можно предложить такой способ выделения главного в изделии: обобщить мелкие элементы орнамента росписи, сконцентрировав их в одном месте, и тем самым решить композиционный центр. Главное в композиции можно выделить не только рисунком, но и цветом. К одному из распространённых средств выделения композиционного центра можно отнести явление контраста, которое было изучено ранее.

Сочетание тёмного и светлого создаёт контраст в произведении. Привожу пример: в орнаменте, решённом на сочетаниях родственных цветов, главный композиционный центр может быть обозначен более тёмной разработкой основных элементов росписи. Приём контраста часто и охотно используют художники городецкого промысла: в их композициях четкие чёрные силуэты коней резко выделяются на контрастном светло-золотистом фоне. В изделии закругленной и квадратной формы центр располагается в центре. Эти решения можно считать классическими вариантами расположения центра в композиции. В работах прямоугольной формы центр может быть расположен как в верхней, так и в нижней части. Композиционный центр нельзя воспринимать только как геометрическое понятие. Композиционный центр в отличие от геометрического

центра, расположенного в центре любого предмета, может быть помещён как в центре произведения, так и в другой любой его части.

Другим законом построения композиции является закон симметрии и ритма. Симметрия в искусстве (от греч. *symmetria*) – это соразмерность частей художественного целого. Симметричными называют формы и предметы, состоящие из одинаковых, соразмерно расположенных частей относительно центра в определенном порядке. Объясняю такие понятия как плоскость симметрии, оси симметрии, о различии этих понятий и о применении их в композиции.

Плоскостью симметрии называется такая линия, которая разделяет смежные раппорты. Раппортом является повторяющиеся элементы орнамента. Раппортным считается такой орнамент, в котором его одинаковые части последовательно чередуются. Знакомлю ребят с методом построения орнамента, при котором повторяющиеся раппорты перевертываются, а элементы, составляющие орнамент, следуют то в прямом, то в обратном порядке. Привожу пример, показываю слайды оформления края изделия орнаментом в виде непрерывной полосы, в котором используется несколько видов симметрии.

Существует семь видов симметрии фризовых орнаментов. Но мы знакомимся с самыми распространёнными видами:

первый вид симметрии – элемент орнамента движется равномерно в одну сторону (рис. 4);

второй вид – элемент орнамента занимает то одну, то другую сторону от плоскости симметрии и движется как бы в одном направлении (рис. 5);

третий вид – элемент орнамента движется вдоль основной линии в разные стороны, зеркально повторяясь (рис. 6).

Орнамент в виде розетки выполняется при использовании симметрии вращения. В этом случае раппорты располагаются радикально вокруг центральной точки, называемой осью симметрии (рис. 7).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

После выполнения работы начинаю вводить новое понятие «ритм». Ритм (от греч. *rhythmos* – мерность, такт) – соразмерное чередование каких-либо элементов с определённой последовательностью, частотой. Характерной особенностью орнамента считается его чёткое ритмическое строение, выраженное в закономерной повторяемости и идентичности элементов. Создание видимости ритма в изделии возможно только при наличии не менее трёх повторений элементов орнамента.

Непременным условием правильного подхода к решению композиции является согласованность композиции орнамента с формой предмета. Объясняю, что очень важно размещение орнамента на сферической форме изделия, на согласованность округлых форм с движением орнаментальных линий. Орнамент должен существовать не отдельно от предмета, а своим расположением подчеркивать форму будущего изделия. Орнамент на плоскости, кроме того, должен располагаться так, чтобы было правильно решено соотношение его элементов между собой и плоскостью изделия в целом. Главное располагать орнамент на поверхности изделия таким образом, чтобы он создавал равномерное заполнение. Образующиеся при этом свободные участки фона всегда должны подчиняться общему ритму. Влияние фона изделия на всю композицию, в которых преобладает фон и создается впечатление пустоты и, наоборот, фон занимает очень мало места и создается впечатление, что для орнамента «мало воздуха». Желательно орнамент рассматривать на расстоянии, тогда сразу становится видна его соразмерность с изделием и, если возникнет необходимость, можно будет найти пути исправления ошибок.

(Презентация из приложения № 3 «Композиция»).

2. Материалы для работы.

Для обучающихся:

- ткань (ситец);
- рама (пяльцы);
- акварель, гуашь, краски «Батик»;
- кисти: беличьи №№ 3-5, «щетина» №№ 3-5;
- эскиз на бумаге;
- салфетки;
- баночки для воды;
- палитра.

Для преподавателя:

- презентации «Цветоведение», «Композиция», слайды;
- репродукции работ;
- изделия, выполненные в технике печати (набивки): павловопосадские платки.

3. Самостоятельная работа.

Преподаватель: «Ребята, а сейчас мы с вами приступим к работе с тканью. Ткань – это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности. Часто сама фактура ткани, состав волокна, его переплетение играют очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат работы. Требуется внимательность, чутьё и чёткое знание законов цветов, их смешение.

Ткань мы натянули на деревянные или пластмассовые пяльцы и ваша задача перенести печатный узор, составленный на бумаге для ткани. Краски и кисти перед вами, приступайте к работе. Желаю всем успехов».

4. Анализ работ обучающихся.

Преподаватель анализирует и корректирует работу обучающихся. Подводятся итоги работы. Дети приступают к уборке рабочего места. Работы выкладывают на просушку. Преподаватель задаёт домашнее задание: собрать природный материал для растительного орнамента (листья с хорошо выраженными прожилками, головку чеснока, лука и т.д.).

3. Тема урока: «Печать растительного орнамента на ткани».

Цели урока:

- развитие навыков творческой работы в технике печати на ткани;
- создание творческой композиции в печати на ткани растительного орнамента;
- изучение многообразия цветовых сочетаний при росписи ткани;
- развитие аккуратности, усидчивости, наблюдательности;
- воспитание способности мыслить, рассуждать, придумывать.

План урока:

1. Набивное искусство. Ивановский ситец. Павловопосадские платки.
2. Материалы для работы.
3. Самостоятельное составление эскиза на бумаге. Выполнение растительного орнамента на ткани.
4. Анализ работы учащихся, подведение итогов и задание на дом.

Ход урока:

1. Набивное искусство. Ивановский ситец. Павловопосадские платки.

Набивное искусство в России существовало уже в XII веке. Первоначально нанесение узоров делалось масляной краской и никаких химических операций над тканью не производилось. Для набивки в основном применяли натуральные красители. Так, краски черного цвета производили из сажи хвойной древесины, синего - из смеси настоя индиго и свинцовых белил, коричневого - из смеси охры и свинца. Краски растирали на льняном масле, которое варили в глиняных горшках на открытом огне. В краску опускали куриное перо. Если оно не загоралось, это значило, что в краске много масла и ее нужно еще варить. Краску считали готовой, если перо загоралось. Не

испарившаяся краска оставляла на холсте жирные пятна (ореол) вокруг орнаментального рисунка. Если же краска была приготовлена хорошо, набивка получалась чистой.

Виды набойки.

Следует различать два способа изготовления набойки.

Один из них сохранился у украинцев, но встречается и в России. При этом способе применяются краски на вареном конопляном или, реже, подсолнечном масле. В качестве красителей обычно берут берлинскую лазурь и сосновую сажу, которые растирают каменным пестиком на камне, а затем смешивают с мелом, пропитанным маслом. Получается густая черная краска, которой смазывают две обтянутые кожей подушки (*укр.* товкуши). Эти подушки набиты на четырехугольные доски с ручками. Подушки ударяют друг о друга; благодаря этому краска ложится на них равномерно, и тогда этой краской покрывают узор, вырезанный на деревянной доске (*укр.* лице; *рус.* манера, набивная доска), для чего обычно бьют по доске подушкой. Тут мы видим параллель с «мацой», которая применялась в печатных операциях во времена ручного набора. Сейчас ее сменила автоматическая накатка краски на печатную форму.

Наконец, накладывают на набивную доску ткань и прокатывают по ней взад и вперед деревянный валик (*укр.* каток) длиной в 1520 см, вращающийся на железной оси. Такие отпечатки делают до тех пор, пока вся ткань не покроется узором.

В России этот процесс выглядит несколько иначе. Обычно кладут набивную доску на краску, размазанную по натянутому на раму сукну (*севрус.* серпянка).

Ткань расстилают на столе, покрытом сукном. Набивную доску с краской накладывают на ткань и затем бьют по доске деревянным молотком, набивая изображение. Встречающееся в северно-русских памятниках XVII века выражение «крашенины колотит», так же как и старое название красильщика – «колотильщик», указывает именно на этот процесс.

При таком способе изготовления набойки русские вплоть до конца XVII века пользовались масляными красками - берлинской лазурью, мумиё, кроном, суриком и т. д.

Как вариант, второй способ может отличаться от первого главным образом тем, что при нём на набивную доску наносится не краска, а вещество, предохраняющее ткань от краски (*рус.* вапа). Ткань с узором, нанесенным этим веществом, красят затем обычным способом кубовой краской (рис. 8, 9), получая белый узор на цветном поле, и, что важнее всего, окрашенная ткань сохраняет свою прежнюю толщину и эластичность. В первом случае, который и теперь практикуется у украинцев, ткань с нанесенной на нее масляной краской становится грубой и толстой как клеенка.

Рис. 8. Ткань с нанесённым на неё рисунком с помощью вапы

Рис. 9. Окраска ткани в кубе

Как при холодном, так и при горячем крашении в раствор индиго добавляют поташ, иногда специальный, полученный из ольхи, а также сульфат меди или железа, известь и гипс.

В старину преобладающим цветом в одежде восточных славян был белый, точнее близкий к белому - цвет конопляной и льняной пряжи и овечьей шерсти. В одежде белорусов кое-где и по сей день, по-прежнему преобладает белый цвет. Однако у других восточных славян эту древнюю белую одежду уже довольно давно сменила цветная, и лишь путем исследований можно установить, что у русских современным цветным рубашкам предшествовали белые, так же как белые шубы предшествовали нынешним красно-желтым. Одежда белого цвета быстро пачкается, и это обстоятельство наряду с модой послужило причиной замены белой ткани на цветные.

В истории крашения домотканых материй у восточных славян следует различать три периода. В первый, древнейший период знали только окрашивание с помощью растений, произрастающих в данной местности. Второй период начинается с появления в продаже индиго (так называемой кубовой краски) и с возникновения профессии красильщиков. Третий период характеризуется появлением и распространением набивных тканей и красок для ручной набивки.

Крашение с помощью местных растений привело к возникновению моды на определенные цвета, что породило более или менее устойчивые традиции. Если, например, Ливанский уезд Орловской губернии отличается от соседних, также русских областей красным цветом женской одежды, причину этого надо искать в том, что здесь в изобилии произрастают растения, дающие красную краску для ткани.

При домашнем крашении с помощью растений их сначала сушат, а затем кипятят, даже скорее парят в печи. В полученный таким образом отвар кладут пряжу, полотно, сукно и снова все кипятят, оставив на ночь в горячей печи. Часто это повторяют по два или три раза. Древесную кору для краски собирают обычно осенью, реже зимой. Ее сушат и толкут в порошок, из которого затем готовят красящий раствор. Как при домашнем крашении растительными красками, так и при профессиональном крашении кубовой краской восточные славяне обычно сбраживают красящий раствор; это же принято и у латышей.

По-видимому, им уже известно химическое свойство алкоголя давать красящий спиртовой экстракт.

При домашнем крашении растительными красками северорусское население Сибири практикует предварительное замачивание окрашиваемых вещей в воде, которая остается в корыте под точильным камнем после того, как наточат ножи и топоры. В эту воду (*севрус*. точильница) кладут еще и ржавое железо.

Древесная кора (дуб, корье) служила основным материалом при окрашивании не только кожи, но и тканей. Дубить – общее для всех восточных славян выражение, означающее окрашивание кожи и тканей дубовой или другой древесной корой. Северорусское название полотняного сарафана «дуб'ас» берет начало от окрашивания полотна дубом, то есть древесной корой.

Кубовое крашение

Исключительную по прочности и красоте окраску в синий цвет дает так называемое окрашивание кубом. Окрашивание ведется рядом способов, среди которых различают следующие: содовый, поташный, купоросный и другие кубы.

Ситец (*от нидерл. sits*; первоисточник - *санскр.* ситрас - пестрый) – легкая хлопчатобумажная гладкокрашенная или набивная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из сурового миткаля с помощью красильно-отделочных операций. Обыкновенно плотность ситца составляет от 80 до 100 г/м. Ситец используется для пошива легкой верхней одежды, мужских сорочек, постельного белья и т.п.

Ситец пользовался огромной популярностью в России и в Советском Союзе. В СССР, в условиях дефицита тканей, именно дешевый ситец яркой расцветки (известно выражение «веселенький ситчик») шел на платья женщинам и нижнее бельё мужчинам.

Поскольку первое, что необходимо в доме молодоженам – изделия из ткани (занавески, постельное белье, домашняя одежда и т.д.), первую

годовщину свадьбы называли ситцевой. На нее принято было дарить постельное белье, полотенца и другие изделия из ткани.

Когда мы говорим о российских традициях набойки тканей, первое, что приходит на ум – «ивановский ситец». Поэтому, как бы мы ни хотели, мы не можем пройти мимо этой темы.

Ситец традиционно и в большом количестве производили в городе Иваново, центре ткачества в стране, за что город иногда называли «ситцевым городом».

В конце XVI – начале XVII веков Иваново становится центром производства льняных холстов. Во второй половине XVII века в Иваново уже существовало большое количество заведений, занимавшихся отбелкой и окраской полотен в различные цвета, а также множество набойных изб, где холсты с помощью деревянных манер и масляных красок украшались разнообразными рисунками. Набойку делали и на заказ, и на продажу.

Рис. 10. Набойщики ситца в дореволюционной России

Процесс набойки, на первый взгляд несложный, требовал от мастера особой сноровки и внимания (рис. 10). Набойка происходила обычно в просторной светлой горнице. На большом столе раскладывалось предназначенное для набивки полотно, рядом ставился небольшой стол, на котором лежали перевернутые рисунком вверх набойные резные доски. Толстый кусок войлока, помещенный в металлический ящик, пропитывался

краской, которую размазывали специальной щеткой. Мастер-набойщик (крашенинник, синильщик, красильник, колотильщик, выбойщик) прижимал резную сторону манеры к краске, накладывал на размеченное полотно и «пристукивал» кулаком или деревянной колотушкой – чокмарем. Над столом находились жердивешала, через которые набойщик перекидывал набитую ткань для просушки. Имелись также орудия для растирания и смешивания красок, котлы или чаны для их заваривания. Все секреты набойного дела и оборудование передавалось по наследству от отца к сыну.

Манеры изготавливались для большей прочности из плотных пород дерева – дуба, граба, бука, ореха, иногда из древесины пальмы и самшита. Резчики манер, как правило, народные мастера, владевшие искусством корабельной резьбы, становились впоследствии набойщиками. Многие предприниматели, организовавшие в Иваново мануфактуры, сначала были резчиками.

Набойки XVII - XVIII веков напечатаны с помощью одной манеры черным, коричневым или темно-синим цветом. Полученный однотонный рисунок расцвечивали яркими красками – красной, розовой, золотистой, зеленой. Таким образом набойка сочеталась с росписью. Позже для получения многоцветных рисунков стали применять две, три и более манер. Первая из них, проходная, резалась опытным мастером, так как на ней находилась основная часть узоров, тонкие линии, ажурные орнаменты. Другие, более простые в исполнении, использовались для нанесения цветных пятен. Их изготовление доверялось подмастерьям-ученикам.

Истоки орнаментации ивановских ситцев лежат в глубокой древности и обусловлены всем ходом развития мировой и, в частности, русской народной культуры. Все, что окружало мастера набойщика, - природная и предметная среда - служило темой для узора будущей ткани. К концу XVII века сложился устойчивый набор орнаментов, которые могли варьироваться и повторяться разными набойщиками: «лапки», «ёлочки», «горох», «цветы», «рубчики», «глаза» и пр. Часто для набойки использовались старинные лубки, изображения

с прялок, наличников. Ранние набойки не отличались богатыми расцветками: использовались черные (сажа) и красно-коричневые (охра) краски, настой или отвар лука, ивовой коры или целого ряда трав.

Некоторые мотивы заимствовались из оформления парчовых и шелковых тканей, привозимых из Персии и Турции. Восточный огурец («адрианопольский»), часто встречающийся в текстильном орнаменте стран, расположенных на территории от Гибралтара до Сахалина, стал «фирменным» мотивом ивановских ситцев. Этот элемент рисунка с четко очерченными контурами некоторые ученые связывают с мотивом, получившим в Средней Азии название «тус-тупи» и восходящим к культу петуха или фазана, схематичные изображения которых служили раньше магическими символами-оберегами.

Набойка платков в Павловском Посаде

Особо следует сказать о павловопосадской набойке (Московская область). Павлово-Посадская ткацко-отделочная фабрика была основана в 1812 году. После различных преобразований с 1880 года фабрика начинает массовое производство чистошерстяных и полушерстяных платков и шалей и становится одним из основных поставщиков платков и крупнейшим платочно-набивным производством дореволюционной России. Своими великолепными изделиями фабрика вытесняет с внутреннего рынка шерстяные платки, ранее ввозившиеся из Германии и Австрии.

Рисунки этих изделий изображали садовые и полевые цветы, обрамленные листьями и травами. Это пионы, ромашки, тюльпаны, колокольчики и др. Но главным декоративным мотивом была роза, в прорисовке которой мастера фабрики достигли высокого совершенства.

Шали были необыкновенно разнообразны по композиционным построениям. Узор в них образовывался и цветочными гирляндами, которые, начиная с середины, концентрическими кругами, постепенно расширяясь, передвигались к кайме и гирляндами, как бы подвешенными на небольших букетиках и плавно изгибавшимися к углам и сторонам платков, и большими

сочными букетами, располагавшимися по углам и сторонам шали. Между крупными элементами узора и гирляндами, а также в центре шали, как правило, располагались мелкие, изящно прорисованные бутоны цветов или небольшие группы бутонов и листьев. Фоны шалей большей частью были черными, вишневыми и зелеными. Наряду с этим немало шалей печаталось по светлому фону – желтому или золотистому. Очень любимы были шали на слегка кремовом естественном фоне шерсти.

Процесс набойки платка – сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров её приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком.

В зависимости от величины платка узор набивался четырьмя, 16 или 24 частями (рис. 11). Каждая из частей узора воспроизводилась на набивной доске - деревянной форме. Для этого с рисунка, предназначенного к исполнению, «снимали кальку», то есть абрис рисунка переводился на промасленную бумагу, причем контур каждой краски делался отдельно. Рисунок прибивали гвоздиками по углам и легким перестукиванием молоточка переносили карандаш с кальки на слегка увлажненное дерево.

Рис. 11. Сложный процесс набивки павловопосадского платка

О деревянной резной доске для набойки стоит сказать особо. Для ее изготовления используют породы деревьев, обладающих большой плотностью и твердостью: грушу, самшит, орех, белый клен, бук.

После переведения рисунка мастер выбирает из доски фон, оставляя неприкосновенной печатную плоскость узора. Вся форму пропитывают лаком, чтобы предохранить ее от воздействия влаги при работе красками. С выпуклых частей формы счищают лак, чтобы к ним приставала краска, а фон и края формы, покрытые лаком, остаются защищенными. В приготовленной форме с внутренней стороны выбираются два углубления для пальцев печатника. Бока формы и тыльную часть окрашивают масляной краской, и форма для одной краски (цвета) готова.

Процесс печати следующий. На стол натягивается ткань. На ткань накладывают и прижимают доску (готовую печатную форму) - на ткани остается отпечаток рисунка одного цвета. Набив первую, чаще всего, светло-розовую краску, продолжают печатать другой светлой краской - обычно зеленой. Потом, по установленному веками порядку, набивают вторые, третьи краски и т.д. Обычно сначала идет контур, потом самая светлая краска, темнее, еще темнее и т.д. до самой темной.

После нанесения красок таким же образом набивается грунт, составляющий общий фон платка.

Сейчас способом ручной набойки изображений на ткани главным образом оформляются изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, палантины, галстуки и пр.), а в последнее время и собственно костюмы, блузы, юбки, кардиганы и др.

Также ручная набойка используется для создания деталей при украшении интерьера - как домашнего, так и, например, ресторанов, детских садов и т.п. Например, для ресторанов заказываются комплекты салфеток, скатертей, занавесок, фартуков, выполненные в одном стиле и фирменной цветовой гамме. Кроме того, часто можно видеть льняные «экологичные» сумки, которые часто выпускаются относительно небольшими партиями к различным выставкам или

«зелёным» мероприятиям. Обычно они украшаются несложным рисунком в технике ручной набивки.

Таким образом, ручная набойка сейчас переживает некоторое возрождение. К сожалению, только силами энтузиастов и любителей. В России набойка была, в основном, одноцветная с четким графическим рисунком. Однако со второй половины XIX века появляются яркие шерстяные и полушерстяные набивные платки и шали с пышным растительным орнаментом. Производство таких платков было организовано в старом текстильном центре – Павловском Посаде под Москвой. Выполняли платки со сложным рисунком, в каждом из них насчитывалось до 50 цветов и оттенков. Орнамент платков необычайно разнообразный: с крупными растительными мотивами, цветочными гирляндами, объёмными розами, маками и другими цветами. В этой группе изделий удачное применение нашли анилиновые красители. Яркие розовые, зелёные, синие цвета приобрели особое звучание на чёрном, а позже и на цветном фоне [29].

(просмотр видеофильма «Павловопосадские платки: Цветы России на Ваших плечах» <https://youtu.be/bR3ij3EtlWY>)

2. Материалы для работы.

Для обучающихся:

- рама деревянная или пяльцы;
- ткань (ситец);
- краски «Батик» в наборе;
- кисти: «Белка» № 3; «Щетина» № 4;
- эскиз растительного орнамента;
- салфетки, тряпочки;
- баночка для воды, палитра;
- природный материал: листья, чеснок, лук, верёвочки, тесёмочки, пуговицы.

Для преподавателя:

- интерактивное оборудование, слайды;
- оригинальные работы в технике «набойка» (павловопосадский платок, шали, шарфы)
- видеофильм о производстве павловопосадских изделий.
- книги с иллюстрациями растительных орнаментов и павловопосадских изделий.

3. Самостоятельное составление эскиза на бумаге. Выполнение растительного орнамента на ткани.

Преподаватель: «Итак, проанализировав всю информацию, приступайте к своему собственному творчеству. Вы уже можете натянуть на пальцы ткань и перенести рисунок с готового эскиза на ткань. Давайте посмотрим и, если возникнет необходимость, исправим эскизные решения домашнего задания».

(Преподаватель анализирует и корректирует работы)

Преподаватель: «Все замечания и коррективы внесены, можете начинать работать с материалом. Не забывайте о смешении цветов на ткани. Вы приготовили природный и подручный материалы. Работая с ними над эскизом, вы делали оттиск на бумаге, но помните, что сейчас вы будете работать на ткани и у неё свои особенности. Давайте, вспомним, какие?»

(Дети отвечают на вопрос - фактура ткани, состав волокна, его переплетение)

Преподаватель: «Правильно! Это структура волокон, переплетение волокон, пропитка ткани. Помним из прошлого урока, что наносить краску на поверхность штампа (листья, верёвочка и др.) нужно очень аккуратно и внимательно прикладывать на поверхность ткани, немного придавливая, чтобы остался отпечаток».

Преподаватель пожелал всем успехов в работе. Дети приступили к выполнению задания.

4. Анализ работы учащихся, подведение итогов и задание на дом

Преподаватель анализирует эскизы и работу на ткани учащихся. Учащиеся вносят определенные коррективы в работу.

Подводя итог урока, преподаватель делает акцент на том, что любая работа требует сосредоточенности и усидчивости, аккуратности и понимания того, что должно получиться. Для того, чтобы творческая работа состоялась, необходимо собрать много информации по теме, проанализировать её, выявить для себя главное и, исходя из собственных представлений о прекрасном, приступить к выполнению работы в материале.

Преподаватель пожелал всем успехов в работе и задал домашнее задание: выполнить аналогичную работу в домашних условиях.

4. Тема: «Батик. Свободная техника росписи».

Цели и задачи урока:

Цель: Знакомство с новой техникой, художественными приёмами росписи, развитие навыков творческой работы в декоративно-прикладном виде искусства.

Обучающая: Дать определение батик как виду прикладной деятельности, изучить историю его возникновения и способы его изготовления, изучить технические средства и материалы, используемые в батике. Создание творческой композиции в технике батик.

Развивающая: Развитие восприимчивости, речи, наблюдательности.

Воспитывающая: Воспитание интереса к предмету, воспитание способности мыслить, анализировать, воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах.

План урока:

1. Батик как вид декоративно-прикладного искусства, история его возникновения.
2. Техника изготовления батика.
3. Материалы для работы в технике батик.
4. Самостоятельная работа обучающихся.
5. Анализ работы обучающихся.

Ход урока:

1. Батик как вид декоративно-прикладного искусства, история его возникновения.

Искусство украшения тканей зародилось ещё в глубокой древности и в истоках своего существования основывалось на самых разнообразных способах

ручного воспроизведения узоров. Ручные способы с течением времени совершенствовались в технике, обогащались и постепенно заменялись механической печатью. Но, несмотря на современное развитие техники механизированной печати узоров на ткани, многие ручные способы и до наших дней не утратили своей художественной ценности. В настоящее время постепенно возрождаются старинные приёмы ручной росписи тканей, одним из видов которых является техника «батик», которая позволяет создавать многоцветные сложные композиции.

(Преподаватель демонстрирует слайды по теме «Батик»)

Изучая историю возникновения батика, установили: батик – это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В более точном смысле батик – конкретная технология окрашивания и украшения ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланка, Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна. Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке [2, с. 3].

2. Техника изготовления батика.

Преподаватель демонстрирует слайды.

Проанализировав всю информацию, мы можем определить пять видов техники изготовления батика:

- горячий (с использованием разогретого воска);
- холодный (с использованием резинового клея или «резерва»);
- узелковый;
- сухая кисть;
- свободная роспись.

Сравнивая способы изготовления батика, выявляем следующие технические особенности:

Свободная роспись. В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо заглушают сами красители. Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), используя как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.

Ткань – это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности. Причём, часто сама фактура ткани, состав волокна, его переплетение играют очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат работы. Ткань используется, чаще всего, водоотталкивающая, которая, казалось бы, не предназначена для батика.

Для холодного батика (техника гутта) характерен лаконизм, элегантная чёткость контуров рисунка; легко применяются акварельные техники - заливки (как однотонные, так и мультиколор), растяжки тона; лессировочные техники. Для создания фактуры используются различные солевые эффекты; причём разные виды соли, применяемые на разных видах ткани, дают невообразимые вариации рисунков, красители, которыми работает художник, в непроявленном виде, незакреплённые, они имеют весьма сдержанный вид – серовато-скупноватую гамму. Но, после закрепления в автоклаве, они становятся в несколько раз насыщеннее, сочнее, начинают звучать, играть всеми цветами радуги. Требуется внимательность, чутьё и чёткое знание законов сочетания цветов и их смешения, т.к. некоторые оттенки остаётся лишь угадывать,

смешивать почти в слепую, т.к. в не проявленном виде краски «не похожи сами на себя». Только опыт и интуиция помогут добиться желаемого результата. Хороши эти краски тем, что, после закрепления их на ткани паром или утюгом, с тканью можно делать всё, что угодно: стирать любым моющим средством (при желании можно испытать даже хлорным отбеливателем), можно утюжить, стирать в стиральной машине на 40 - 60 градусов, носить изделие под палящим солнцем и т.д. [22, с. 24].

3. Материалы для работы в технике батик.

Материал для обучающихся:

- рама деревянная или пяльцы;
- ткань (ситец), подкладочный материал;
- краски «Батик» в наборе;
- кисти: «Белка» № 3; «Щетина» № 4;
- эскиз растительного орнамента;
- салфетки, тряпочки;
- баночка для воды, палитра.

Для преподавателя:

- интерактивное оборудование, слайды;
- оригинальные работы в свободной технике;
- книги с иллюстрациями.

4. Самостоятельная работа обучающихся.

Преподаватель: «Теперь я предлагаю вам выполнить эскизы для батика. Тема свободная, не забывайте, что батик требует определённой стилизации».

5. Анализ работы обучающихся.

Преподаватель анализирует эскизы учеников. Дети вносят определённые коррективы в свои работы. Подводя итог урока, преподаватель делает акцент на

том, что любая работа требует сосредоточенности и усидчивости. Для того, чтобы творческая работа состоялась, необходимо собрать много информации по теме, проанализировать её, провести массу экспериментов с материалами и техниками, выявить для себя главное и, исходя из собственных представлений о прекрасном приступить к выполнению работы в материале. Преподаватель пожелал всем успехов в работе и задал домашнее задание – выполнить итоговый эскиз к творческой работе.

5. Тема: «Батик. Свободная техника росписи (продолжение)».

Цели и задачи урока:

Знакомство с новой техникой, художественными приёмами росписи, развитие навыков творческой работы в декоративно-прикладном виде искусства.

Обучающая: Дать определение батiku как виду прикладной деятельности, изучить историю его возникновения и способы его изготовления, изучить технические средства и материалы, используемые в батике. Создание творческой композиции в технике батик.

Развивающая: Развитие восприимчивости, речи, наблюдательности.

Воспитывающая: Воспитание интереса к предмету, воспитание способности мыслить, анализировать, воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах.

План урока:

1. Развитие и особенности батика.
2. Свободная роспись ткани.
3. Материалы для работы.
4. Самостоятельная работа.
5. Анализ работ учащихся.

Ход урока:

1. Развитие и особенности батика.

Индонезию словари называют родиной батика, и закрепилось в мировой культуре именно индонезийское слово. Где и как возник этот способ окраски ткани? Был ли он естественным порождением отдельной материальной культуры или следствием заимствований в процессе товарообмена?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Обратимся к Востоку. Китай. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместно носила как «знать», так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли, и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на нее наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двуцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке. Родина шёлка – Китай, провинция Шань - Тунг.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка – суримон. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью [29].

2. Свободная роспись ткани.

Преподаватель: «Предлагаемый способ росписи ткани является наиболее сложным, требует от художника свободного обращения с красителями и тканью, знания законов цветоведения и композиции, умения свободно рисовать кистью без предварительного рисунка. В свободной росписи полностью проявляется творческий почерк художника, так как он не стеснён в своих творениях границами резерва (рис. 13).

Рис.13. Свободная роспись

Расписывать ткань нужно быстро, каждый мазок ставить на место, т.е. включать одновременно мысль, чувства и мастерство. Самый лучший материал для свободной росписи все виды шёлка. Мы с вами будем использовать синтетический шёлк.

Шёлк открывает широкие возможности для совершенствования технологии свободной росписи и художественного творчества.

Сущность этого способа состоит и в том, что всякая ткань подвергается очень слабому резервированию различными загустками, в результате ограничивается растекаемость краски по ткани, появляется возможность выполнять рисунки свободными мазками, исправлять найденную форму, насыщать светом, при этом не оставляя никаких границ».

3. Материалы для работы.

Преподаватель: «Для работы нам понадобятся краски «Батик»; ткань, натянутая на раму или пяльцы; кисти «белка» № 3 и «пони» № 8; баночка для воды, тряпочка, салфетки».

4. Самостоятельная работа.

Преподаватель: «Эту работу мы будем выполнять на небольшом пробном кусочке ткани. Это знакомство с возможностью свободного растекания красителя на ткани, которое чем-то напоминает колористическую палитру.

На небольшие пяльцы натяните сухую шёлковую ткань и выполняйте по ней свободную прописку, возможно, фундамент будущей работы. Работу выполняйте мягкими кистями или ватным тампоном. Задача состоит в том, чтобы узнать, насколько сильно растекается краска и как цветовой тон слабеет при высыхании. Приступайте к работе».

(Обучающиеся приступают к самостоятельной работе)

5. Анализ работы обучающихся.

Преподаватель: «Давайте, посмотрим, что у вас получилось».

Преподаватель анализирует работу обучающихся, вносит определённые коррективы и замечания. Объясняет, как избежать в следующей работе тех или иных неудачных цветовых сочетаний. Делает выводы, что любая работа требует сосредоточенности и усидчивости, аккуратности и продуманности.

Домашнее задание: повторить по цветоведению сочетания цветов.

6. Тема: «Батик. Свободная техника росписи (продолжение)».

Цели и задачи урока:

Цели: Знакомство с новой техникой, художественными приёмами росписи, развитие навыков творческой работы в декоративно-прикладном виде искусства.

Обучающая: Дать определение батику как виду прикладной деятельности, изучить историю его возникновения и способы его изготовления, изучить технические средства и материалы, используемые в батике. Создание творческой композиции в технике батик.

Развивающая: Развитие восприимчивости, речи, наблюдательности.

Воспитывающая: Воспитание интереса к предмету, воспитание способности мыслить, анализировать, воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах.

План урока:

1. Повторение законов цветоведения.
2. Выбор материалов для работы.
3. Самостоятельное выполнение композиции в свободной технике холодного батика.
4. Анализ работы. Итоги.

Ход урока:

1. Повторение законов цветоведения.

Преподаватель: «Сегодня нам предстоит серьёзная работа по созданию изделия в свободной технике холодного батика. Но, сначала повторим раздел из цветоведения о смешении цветов. Вспомним цветовой круг.

Основными цветами считаются жёлтый, синий, красный и зелёный. Эти цвета попарно противоположны. Посмотрим видеоматериал о смешивании цветов».

(просмотр презентации по цветоведению)

2. Выбор материалов для работы.

Преподаватель: «Выбирайте материал для работы. Натягивайте ткань на палец, выбирайте краски, кисти, наливаете воды».

3. Самостоятельное выполнение композиции в свободной технике холодного батика.

Преподаватель: «Все готовы выполнять работу? Можно приступить к её выполнению. Тема свободная, техника тоже свободная. Всем удачи и успехов».

(обучающиеся выполняют задание)

4. Анализ работы. Итоги.

Преподаватель анализирует работу учащихся. Вносит замечания и определённые коррективы в работу. Подводя итог урока, преподаватель делает акцент на том, что любая работа требует усидчивости, сосредоточенности и аккуратности.

Преподаватель задаёт домашнее задание: составить эскизные зарисовки для итоговой творческой работы на тему «Панно» для подарка. Примерные темы: «Букет», «Бабочки», «Лесные или полевые цветы» и т.п.

7. Тема: «Панно в технике «холодный батик» (название по выбору)».

Цели и задачи урока:

Цели: создать красивые панно в технике росписи ткани, расширить возможности и умения учащихся при создании индивидуальных форм ручного творчества.

Обучающая: Создание творческой композиции в технике батик.

Развивающая: Развитие восприимчивости, речи, наблюдательности.

Воспитывающая: Воспитание интереса к предмету, воспитание способности мыслить, анализировать, воспитание самостоятельности, уверенности в своих силах.

План урока:

1. Организационный момент.
2. Изложение нового материала. Ознакомление с техникой росписи «Холодный батик» с резервирующим составом.
3. Материалы для работы.
4. Практическая самостоятельная работа. Выполнение эскиза росписи ткани в технике холодного батика.
5. Закрепление изученного материала. Домашнее задание.

Ход урока:

1. Организационный момент.

Проверка готовности к уроку. Задание обучающимся самостоятельно определить тему урока по картинкам, находящимся на доске.

(Дети проверяют наличие необходимых материалов и принадлежностей)

2. Изложение нового материала. Ознакомление с техникой росписи «Холодный батик» с резервирующим составом.

Преподаватель: «Ткань, предназначенную для работы, предварительно стирают для удаления подкрахмаливающих веществ, сушат, утюжат, натягивают на подрамник строго по долевым и поперечным нитям и закрепляют с изнаночной стороны по периметру кнопками или степлером.

Для небольших работ можно воспользоваться обычными вышивальными пальцами. Что подарить подруге, близким людям на день рождения, праздник? Эту проблему можно решить, если вы умеете и любите заниматься рукоделием. Авторские изделия всегда очень ценятся. Они штучные, поэтому их нигде невозможно купить. К тому же авторская вещь хранит тепло рук, а значит, частицу души её создателя.

Сегодня мы ознакомимся с одним из распространённых видов рукоделия холодным батиком.

На уроках вы попробуете создать красивые подарки, сувениры в технике росписи ткани и вышивки. Для этого необходимо:

- ознакомиться с видами росписи ткани, материалами, инструментами и приспособлениями для этой работы;
- освоить технологию холодного батика.

Материалом для батика традиционно служили натуральные ткани – хлопок и шёлк. С появлением химических волокон выбор тканей для батика расширился. Краски для росписи ткани – это анилиновые красители (краски).

Техника батика основана на том, что некоторые вещества при нанесении их на ткань не пропускают через себя краску. Такими веществами являются воск, парафин, резиновый клей. Это явление называется *резервирование*.

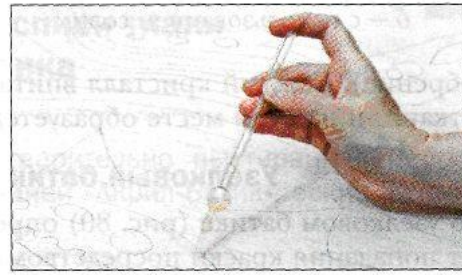
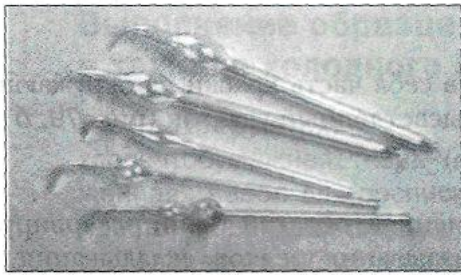
Рисунок на ткань можно наносить простым карандашом. Хорошо использовать фломастер-«фантом», следы которого со временем исчезают с

ткани. Художники подкладывают под ткань рисунок, выполненный на бумаге, контуры которого обведены фломастером».

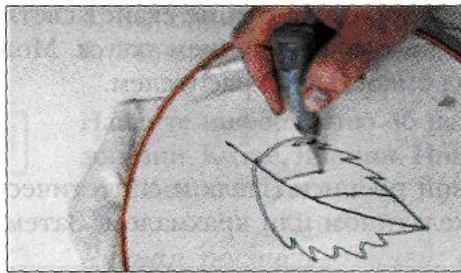
Холодный батик

В холодном батике резервом является специальная густая бесцветная (или цветная) масса на основе резинового клея. Резерв наносят специальным инструментом – стеклянной трубочкой с резервуаром (рис. 14а) либо используют резервы во флаконах, которые оснащены удлинённым наконечником (рис. 14б).

Резервом обводят контуры рисунка так, чтобы они были замкнутыми. Любой просвет в контуре приведёт к браку: краска протечёт на соседний участок и исправить ошибку почти невозможно. После того как резерв высохнет, можно приступать к окрашиванию отдельных участков рисунка».

а

б

Рис. 14

3. Материалы для урока:

- карандаш;
- ластик;
- домашние эскизы.

4. Практическая самостоятельная работа. Выполнение эскиза росписи ткани в технике холодного батика.

Преподаватель: «Вы уже многое знаете об истории и развитии росписи по ткани, имеете опыт работы с красками на ткани, знаете, как краски ведут себя на поверхности шёлка, ситца и других видах ткани. На следующих уроках вы познакомитесь с холодным батиком и резервирующим составом. Но, для этого нам предстоит подготовительный этап работы. Дома вы подобрали материал и выбрали тему для своей работы. Теперь необходимо выполнить эскиз своего будущего панно на бумаге. Приступайте к выполнению работы».

5. Закрепление изученного материала. Домашнее задание.

Преподаватель, анализирует, корректирует работу учащихся.

Преподаватель: «У вас готовы эскизы, нужно перенести рисунок на ткань. Это очень кропотливая и требующая внимания работа. Для неё мы берём ткань, прикрепляем к бумаге скрепками, чтобы ваша ткань не двигалась, и рисунок не смещался. Водить карандашом по ткани, нужно очень аккуратно, не нажимая на него и не размазывая по поверхности. Легкими движениями наносите контур рисунка на ткань. Если нет вопросов, то можно приступать к выполнению работы».

Преподаватель наблюдает за работой обучающихся, корректирует её.

Преподаватель: «Итак, теперь снимаем ткань со скрепок и натягиваем ткань аккуратно на пальцы... Сегодня мы сделали большую часть работы. Все справились, молодцы! Домашнее задание: подготовить эскиз к цветовому решению».

8. Тема: «Панно в технике «холодный батик» (продолжение)».

Цель: создать красивые подарки, сувениры в технике росписи ткани, расширить возможности и умения обучающихся при создании индивидуальных форм творчества.

Задачи:

- научить подготавливать ткань к росписи;
- изучить технику холодного батика;
- прививать аккуратность и терпение в работе;
- развивать мышление;
- способствовать развитию компетенций;
- прививать интерес к профессиям сферы обслуживания;
- соблюдать правила техники безопасности;
- уметь быть опрятными и аккуратными.

План урока:

1. Материалы для батика (ткани, красители, подрамник, трубочка, резерв), их особенности.
2. Самостоятельная работа учащихся: разработка серии эскизов к батикю.
Подготовка инструмента к работе: игла от шприца, шприц и наждачная бумага.
3. Анализ работы учащихся.

1. Материалы для батика (ткани, красители, подрамник, трубочка, резерв), их особенности.

Преподаватель: «Сейчас мы познакомимся с материалами для батика и выявим их особенности».

Обучающиеся под наблюдением преподавателя проводят эксперименты с тканями, резервом и красками по выявлению их особенностей. Используются

разные по фактуре ткани и краски – акриловые краски и краски из серии «Хобби», а также соль для выявления определённых эффектов.

Проанализировав результаты эксперимента, учащиеся приходят к следующим выводам: резерв для батика можно купить готовый, он продаётся в художественных салонах. Для тонкой трубочки (имеется в виду диаметр «носика») резерв нужен более текучий (жидкий) – им работают по тонкому гладкому полотну. Трубочка с более крупным диаметром требует более густого резерва и годится для более плотной и фактурной ткани. Но, для новичка бывает вначале сложно определить, что именно ему в данный момент необходимо. Это можно выяснить, неустанно практикуясь и пробуя всевозможные варианты сочетания трубочек, контурных составов и тканей. В продаже имеются контурные краски и клеи в тюбиках с тонкой насадкой – они не являются резервом, а предназначены для декорирования готовой картины.

Преподаватель: «Мне бы хотелось предложить вам другой способ нанесения резервирующего состава (впоследствии – резерв), используя для этого медицинский шприц и иглу. Но, сначала хочу вспомнить правила техники безопасности во время работы».

Преподаватель зачитывает правила техники безопасности:

- 1) Соблюдать аккуратность в обращении с колющим и режущим инструментом. Ножницы, иглы, булавки, кнопки, скрепки. Нельзя: вскидывать руки с инструментами, показывать им что-то, использовать только по назначению.
- 2) Использовать кисти и карандаши рекомендуется только по назначению. Бросать, размахивать, указывать в стороны – категорически запрещается.
- 3) За рабочим столом нельзя толкаться, баловаться, отвлекаться от работы, т.к. на столе (мольберте) стоят банки с водой, краски и другие материалы и инструменты.
- 4) После окончания занятия необходимо убрать рабочее место: вылить воду, вымыть кисти и банку, убрать краски, иглы, булавки, ножницы, ткань и вымыть стол от краски, клея и т.д.

(преподаватель просит учащихся расписаться в журнале)

2. Самостоятельная работа учащихся: разработка серии эскизов к батику.

Преподаватель: «А теперь самое трудное и очень опасное занятие. Нам необходимо для нанесения резерва подготовить инструмент. Для этого мы возьмём иглу от медицинского шприца, её острый конец затупим, сделаем его не острым, а наоборот тупым. Посмотрите на схему». *(показ слайда)*

На первом слайде игла с острым концом, а на втором – с тупым; это для того, чтобы игла не протыкала ткань насквозь. Мы с вами приготовили наждачную бумагу и с помощью трения иглы по наждачной бумаге затупим, «сошкурим» металл и сделаем её закруглённой по краям. Посмотрите, как это сделаю я *(преподаватель показывает метод работы с наждачной бумагой)*.

Теперь попробуйте сами. Края иглы должны быть без шероховатостей и заусенцев».

Преподаватель, контролирует процесс, помогает и корректирует работу обучающихся.

Преподаватель: «Нам необходимо набрать резерв в шприц и надеть иглу. Так как резерв содержит химические вещества, его набор в шприц будет сделан мною *(преподаватель набирает в шприцы резерв)*».

Преподаватель: «Мы с вами готовы работать резервом по ткани. Сначала я покажу, как это делать на практике. Самое главное, не спешить, быть очень аккуратным и внимательным. Под рукой у вас должна находиться тряпочка или салфетка для снятия лишнего резерва с иглы. Диаметр отверстия иглы влияет на толщину вашей линии контура, а также на толщину линии контура будет влиять плотность и густота резерва. Большое значение будет иметь и сила нажатия на поршень шприца.

(преподаватель показывает, как наносить резерв на ткань)

Держать шприц с иглой нужно под наклоном, чтобы видеть, куда вы ведёте иглой по линии. Плавно нажимайте на поршень шприца.

Ребята, у вас есть вопросы ко мне? *(дети интересуются...)*

Приступаем к нанесению резерва. Будьте внимательны и аккуратны».

(обучающиеся приступают к работе)

3. Анализ работы учащихся.

Преподаватель анализирует выполненные работы обучающихся, корректирует, поправляет, делает замечания, помогает.

Преподаватель: «Замечательно! Вы все справились, теперь наши работы должны высохнуть и на следующем уроке мы будем выполнять цветное решение на ткани».

Домашнее задание: рассмотреть свои эскизы с цветовым решением; посмотреть и исправить ошибки, внесённые преподавателем.

9. Тема: «Панно в технике «холодный батик» (продолжение)».

Цель: создать красивые подарки, сувениры в технике росписи ткани, расширить возможности и умения учащихся при создании индивидуальных форм творчества.

Задачи:

- научить подготавливать ткань к росписи;
- изучить технику холодного батика;
- прививать аккуратность и терпение в работе;
- развивать мышление;
- способствовать развитию компетенций;
- прививать интерес к профессиям сферы обслуживания;
- соблюдать правила техники безопасности;
- уметь быть опрятными и аккуратными.

План урока:

1. Материалы для батика (ткани, красители, ткань на подрамнике или пальцах), повторение законов цветоведения.
2. Самостоятельная работа учащихся: выполнение цветового решения своего панно в технике батик.
3. Анализ работы обучающихся.

Ход урока.

1. Материалы для батика (ткани, красители, ткань на подрамнике или пальцах), повторение законов цветоведения.

Преподаватель: «Сегодня у нас завершающий этап работы. Мы должны выполнить цветовое решение наших панно. На столах уже всё готово для работы. Давайте проверим: красители, кисти, вода, палитра, ткань с

нанесённым контуром резервом. Всё имеется и мы готовы работать. Художник росписи по ткани хорошо знает законы композиции и цветоведения, выполняет эскизы для росписи, готовит материалы и выполняет художественную роспись текстильных изделий с использованием различных техник и приёмов. Вы дома работали с цветовым решением и уже знаете, какие цвета вам понадобятся».

2. Самостоятельная работа учащихся: выполнение цветового решения своего панно в технике батик.

Преподаватель: «Теперь нам надо выполнить цветовое решение на ваших панно. Помните о смешивании цветов и об аккуратности, целеустремлённости к отличному результату».

(обучающиеся приступают к выполнению работы)

3. Анализ работы обучающихся.

Преподаватель анализирует работу каждого обучающегося. Дети вносят определённые коррективы в свои работы.

Преподаватель подводит итог урока, делает акцент на том, что любая работа требует аккуратности, сосредоточенности, усидчивости и внимания.

Преподаватель: «Работа завершена, ей необходимо высохнуть, а на следующем уроке мы будем заниматься оформлением работ, готовиться к выставке».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главной целью психолого-педагогической части данной методической разработки является формирование творческого мировоззрения учащихся. Полученные на уроках знания способствуют восприятию и оценке произведений декоративно-прикладного искусства. Учащиеся способны проанализировать, а главное, выразить свое субъективное мнение относительно любого произведения декоративно-прикладного искусства. Будь то батик, роспись, живопись или графика. Полученные школьниками знания также способствуют их приобщению к творческому восприятию окружающего мира, овладению культурным национальным наследием. Образовательное и воспитательное значение уроков росписи по батикку огромно. Особенно заметна роль этих занятий в духовном развитии, развитии воображения и творческого начала у школьников. В конечном счете, уроки батика способствуют формированию таких качеств личности, которые являются для человека не какими-то специфическими (необходимыми только для этой и подобной работы), а общезначимыми. Эти знания при правильной их организации развивают творческие способности учащихся, расширяют их художественный кругозор, формируют нравственные представления и содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру [15, с. 105].

Дети познакомились с историей батика, узнали о признаках отличия одних методик росписи от других. В процессе обучения школьники повторили весь процесс изготовления изделия батика, начиная от эскизов и заканчивая росписью ткани.

Вывод: Обучающиеся научились выражать в творческой работе своё эмоциональное отношение к усвоенным знаниям, проявлять активность, инициативность при нахождении дополнительной информации, делиться ею с товарищами по коллективу, воспитывать в себе любознательность, культуру труда, аккуратность, уважение к своему и чужому труду.

Уроки по декоративно-прикладному искусству необходимы, так как они помогают формировать личность в подростковый период. Очень важно в это время направить весь потенциал обучающихся в нужное русло, научить их правильно воспринимать красоту окружающего мира, беречь природу, ценить свой труд и труд окружающих людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Фотографии учащихся:

Роспись тканей. Печать на ткани геометрического орнамента

Роспись тканей. Печать на ткани геометрического орнамента

Просмотр видеofilьма «Павловопосадские шали»

Печать растительного орнамента на ткани

Свободная техника в холодном батике

Батик. Свободная техника росписи

Перенос рисунка с эскиза на ткань

Отрисовка деталей

Преподаватель проверяет готовность к уроку, наличие необходимых материалов и инструментов

Набор резерва в емкость для работы

Работа с контуром

Нанесение резерва по контуру рисунка на ткань

Роспись красками «Батик»

Итоговый урок

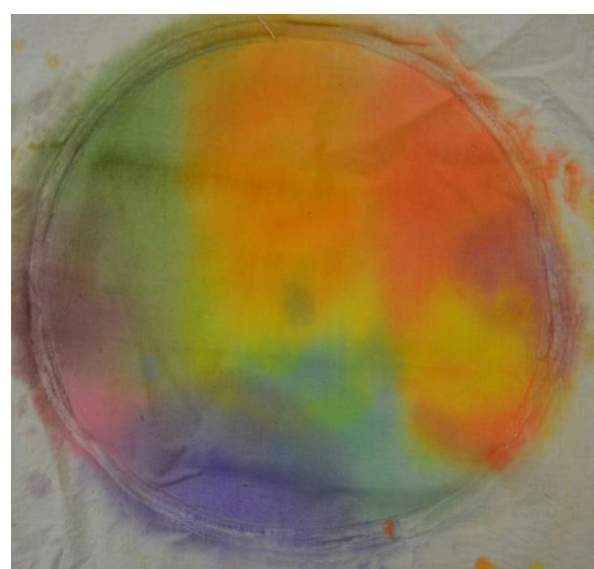

Приложение 2. Фотографии работ учащихся:

Отпечаток растения на бумаге

Свободная роспись на ситце и подкладочной ткани

«Бабочка». Керинкенова Алина, 9 лет

«Осенний лес». Ильичёва Вероника, 9 лет

«Зима». Ковалёв Кирилл, 9 лет

«Букет». Фейзулаева Надежда, 9 лет

«Зимний пейзаж». Новикова Екатерина, 15 лет

Работы преподавателя.

«Парящие коты», 2014 г.

«Ирисы», 2013 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев С.С. О цвете и красках. - М.: Искусство, 1964.- 53 с.: ил.
2. Арманд Т. Руководство по росписи ткани, СПб.: Политехника, 1992.
3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989.
4. Вайткявичене Р.В. Первоосновы техники батика. – М.: Школа и производство, 1987.
5. Вешкина О.Б. Этот Удивительный батик: искусство росписи по шёлку. - М.: Эксмо, 2013.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965. - 216 с.
7. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2008.
8. Давыдова Ю. Роспись по шёлку. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
9. Жолобчук А.Я. Подарки из Батика. – Киев: АСТ-Сталкер, 2003.
10. Журавлёва И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. – М.: Эксмо, 2005.
11. Журнал «Валентина» Роспись по шёлку. №1 1995, №2(3). – М.: ОВА-ПРЕСС, 1996.
12. Карачев А.А. Метод проектов и развитие творчества учащихся // Школа и производство. – 1997 г., № 2, с.10-11.
13. Кожохина С.К. Батик (Всё о картинках на ткани). – Ярославль: Академия развития, 2000.
14. Корюкин В.Н. Батик. - Л., 1978.
15. Крут С.Ю. Роспись по ткани. Батик: Практическое пособие. – СПб.: Корона принт, 2000.
16. Масалова Е.В. Батик в интерьере. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
17. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. - Минск: Беларусь, 2002.- 151 с.: ил.
18. Менди Саутен. Роспись по шёлку/Руководство для начинающих. – Ростов: Феникс, 2005.

19. Моргадес К. Роспись по шелку. – М.: АРТ - РОДНИК, 2008.
20. Робинсон Р. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Ниола-Пресс, 2007.
21. Саутан М. Расписываем цветы по шелку. - М.: Ниола-Пресс, 2007.
22. Синеглазова М.О. Батик. - М.: МПС, 2004.
23. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 2000.
24. Сузи Стоку. Батик. Практическое руководство. - М.: Ниола 21 век.
25. Терешина Г.В. Батик своими руками. – М.: АСТ - Пресс Книга, 2007.
26. Шилкова Е.А. Батик. – М.: Рипол классик, 2012.
27. Эм Анна. Батик. – М.: Полиграфиздат, 2009.
28. Видеофильм «Павловопосадские платки: Цветы России на Ваших плечах». - ОАО «Моя Планета», 2011 год. <https://youtu.be/bR3ij3EtlWY>
29. Николай Дубина «Откуда есть пошла»... печать по ткани. Статья <http://compuart.ru/article/24635>; <http://www.i-type.ru/article.html>