

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №1» Находкинского городского округа
МБУ ДО «ДХШ №1» НГО

БАТИК

НА УРОКАХ ПРИКЛАДНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ.

Методическая работа
преподавателя высшей квалификационной категории
МБУ ДО «Детская художественная школа №1» НГО
Махмутовой Надежды Сергеевны

г. Находка
2023г.

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Батик - как средство художественной выразительности.....	7
1.1.Что такое батик.....	7
1.2.История развития батика.....	8
1.3.Основы композиции в батике и цветовое решение.....	9
1.4.Основные виды художественной росписи ткани их характеристика.....	13
Глава II. Методические рекомендации проведения занятий по батiku для детей среднего школьного возраста.....	18
Глава III. Батик - техника и приемы выполнения батика.....	20
3.1. Основные задачи при изготовления батика	20
3.2. Ткани и материалы.....	21
3.3 Особенности живописи по ткани.....	21
3.4 Роль дополнительных эффектов в росписи ткни.....	22
3.5 Материалы, инструменты, приспособления.....	23
3.6. Холодный батик.....	26
3.4. Техника Свободной росписи	28
3.5. Техника «Горячего батика».....	31
3.6. Техника безопасности при выполнении холодного и горячего батика.....	33
Заключение.....	35
Список литературы.....	37
Приложения.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Декоративно - прикладное творчество в настоящее время – это важнейшая область современной художественной культуры. Как самостоятельная специфическая форма творчества, она отражает мир, используя свой художественный язык, позволяет преобразовывать окружающую действительность по законам красоты.

Сама жизнь ставит перед преподавателями новые задачи: формирование личности учащихся, способной преодолевать возникающие трудности, делать осознанный нравственный выбор, работать в коллективе, совместно решать поставленные перед ними задачи, строить свою деятельность творчески. При решении каких-либо задач происходит реализация творчества, находится новый путь или создается что-то новое. Для этого требуется развитие особых качеств ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и воображать, все это и составляет творческие способности. Для понимания и приятия эстетического опыта, для решения личных эстетических суждений и результатов художественного творчества надо обладать коммуникативными способностями, т.е. способностью к общению, в том числе и в совместной творческой деятельности.

Педагоги стараются, как можно раньше разглядеть в ребенке его задатки и склонности, чтобы своевременно помочь ему их развить. Поэтому художественно-творческая деятельность детей должна быть организована так, чтобы каждый ребенок смог пройти «путь творца»: от художественного воспитания в процессе обучения, рождения художественного замысла, образа, и поиска средств, путей его воплощения к созданию в материале.

Одной из форм обучения в учреждениях дополнительного образования является изучение предмета декоративной - прикладной композиции. Изучая ее, учащиеся развивают колористические, композиционные способности. Декоративная - прикладная композиция расширяет рамки творческих задач и опирается на индивидуальные способности учащихся подмечать и доводить самое характерное в своих работах до максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности.

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обуславливает появление новых технологий на основе использования древних традиций росписи тканей.

Искусство росписи тканей пришло к нам из глубины веков, непревзойденными и в настоящее время по законченности, оригинальности и выразительности рисунка являются ткани Японии и других стран Востока. Поэтому занятия росписью не только соединяет культурные пласты прошлого и настоящего, но и знакомит с жанрами живописи народов разных стран. А так же требуют наличие неординарного художественного мышления, умения

разбираться в цветовых сочетаниях, наличие художественного вкуса, воображения, тонкого восприятия окружающего мира и безудержной фантазии.

В процессе обучения в Детской художественной школе учащиеся осваивают такие учебные предметы, как рисунок, живопись, станковая и прикладная композиция, скульптура, история изобразительного искусства. Знакомятся с такими разнообразными понятиями: как форма, объем, свет, цвет, колорит, контраст, пластика, плановость. Так же знакомство искусством росписи ткани расширяет творческие возможности учащихся, побуждает желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру.

Ведя уроки прикладной композиции в детской художественной школе, меня заинтересовало развития творческих способностей учащихся через овладение и совершенствование ими способов работы с различными видами росписи по ткани. Познакомившись с искусством батика, я открыла для себя необыкновенный мир, который завораживает с первого взгляда, в который можно погрузиться всеми своими мыслями и самому создать что-то необычное. Техники выполнения росписи батика, очаровали меня графическими и живописными эффектами и способами их выполнения.

На уроках "Композиция прикладная" мои ученики всегда с удовольствием выполняют задания, выполненные в технике "Батик". Это композиции на различные темы, такие как сказки, исторические, новогодние, темы на городские сюжеты, темы дружбы, природы и т.д. Такие занятия совершенствуют личные качества - художественный вкус, абстрактное мышление, расширяют кругозор. Работы, представленные в данной методической работе выполнены моими учениками. Развивая творческие способности в процессе изучения приемов и техник при выполнении батика, ученики активно включаются в продуктивную деятельность, получают знания, умения и навыки, которые становятся достоянием его на всю жизнь. Они получают представления о разновидностях и применении росписи ткани (холодный батик, горячий батик, узелковый т. д.). Ученики приобретают опыт, который впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться объем его новых представлений, умений, приобретаемых в учёбе, в труде, в жизни.

Особенность данной методической работы состоит в том, что она не просто знакомит учащихся с областью прикладного искусства - батик, но и развивает их художественно-эстетическое мировоззрение, обеспечивает получение умений и навыков для самостоятельной работы в этой области, а также способствует развитию творческого мышления.

Актуальность

Методическая работа предназначена для преподавателей и обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ, занимающихся по направлению - батик (роспись по ткани) в учреждении дополнительного образования детей и направлена на профессиональное педагогическое совершенствование преподавателя и качество подготовки учащихся по учебной дисциплине

декоративно - прикладное искусство и применение полученных знаний и умений на практике.

Работа знакомит обучающихся с областью декоративно - прикладного искусства - батик, и развивает их художественно - эстетические чувства, обеспечивает получение ими знаний и навыков для самостоятельной работы в этой области, а также способствует развитию самостоятельного творческого мышления. Позволяет приобрести необходимые знания, умения и навыки по выполнению росписи по ткани в технике «холодного батика» В работе представлены методические рекомендации по проведению занятий по художественной росписи ткани. В работе показаны различные техники росписей ткани: холодный и горячий батик, свободная роспись по шёлку, смешанная техника. Главное место уделяется этапам росписи ткани в технике холодного батика, дополнительным эффектам в работе.

Задача – познакомить обучающихся с этими удивительными видами декоративно – прикладного искусства, показать богатство и разнообразие технических приёмов. Владение искусством росписи ткани расширяет творческие возможности учащихся, побуждает желание запечатлеть в своих творениях отношение к окружающему миру.

Данная методическая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

В введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы.

В первой главе освещается история возникновения батика в разных странах, ее развитие, область применения на протяжении истории, в прошлом и в современной жизни. Рассмотрены виды художественной росписи ткани, классификация.

Во второй главе рассмотрены методические рекомендации проведения занятий по батiku для детей среднего школьного возраста.

В третьей главе описаны технологии изготовления батика с помощью современных материалов. Представлена методика обучения искусству батика школьников 3-5 класса.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы окончательные выводы по изучаемой теме.

В приложении приведены примеры композиций выполненных в технике батик по изучаемым темам.

Применение батика в программах обучения декоративно-прикладному искусству в ДХШ

Данная методическая разработка рассчитана для целевой аудитории учащихся 3,4,5 классов по программе 5 (летнего) обучения ДХШ.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись»: учебный предмет вариативной части «Композиция прикладная» в 3,4,5 классе.

Предназначение методической разработки

Для педагогических работников учреждений дополнительного образования. В основу методической разработки положен личный практический опыт и авторские материалы педагога. Материалы, собранные в процессе написания могут использоваться для изучения теории, создания методических рекомендаций, так и практических разработках в процессе изучения обучающимися технологии изготовления работ, картин, панно на уроках декоративно-прикладного творчества, композиции, истории искусств.

Предложенные материалы успешно опробованы в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская художественная школа №1»г. Находка.

Методы и формы

Изучение исторических аспектов развития, анализ художественных объектов, исследование различных техник и приемов изготовления батика. Работа по источникам: книги по теме «Батик», интернет ресурсы.

Целью данной методической работы является:

- формирование знаний, выработка умений и навыков в области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по ткани), приобщение учащихся к творческой деятельности
- изучение видов художественной росписи по ткани;
- углубить знания о технологических особенностях и приемах ручной росписи тканей;
- ознакомление с современными технологиями и применением материалов для изготовления батика;
- углубить свои знания об исторических фактах возникновения и развития искусства «батик» в странах Востока и Европы;
- изучение особенностей художественной росписи по ткани «батик», как одну из мировых тенденций в развитии современного прикладного искусства;

ГЛАВА 1. БАТИК - КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

1.1 Что такое батик ?

Большинство людей под словом «батик» понимают расписанную от руки ткань. В более профессиональном узком смысле батик — это конкретная технология окрашивания ткани или обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть нанесение состава, не пропускающего краску на те места ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор.

Наиболее характерная особенность батика — это резервирование, т.е. нанесение определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Но сейчас под этим термином подразумевают не только восковую технологию многоэтапной окраски ткани, но и узелковую технологию, и жгутовую, и японскую многоцветную высокохудожественную роспись по шелку, и китайскую сине-белую окраску шелка. Причем в современной художественной среде именно последняя технология является самой популярной. И все это батик — древнее, удивительно многообразное искусство, которое сейчас занимает достойное место среди других видов декоративного искусства.

Батик объединил в себе особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика и другие. Интересно и то, что значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяют расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

Само слово "батик" происходит от древнеиндийского "капля воска". И именно воск изначально использовался как основа частичного окрашивания ткани для получения узоров и орнаментов. Причем этот материал и поныне применяется в технике горячего батика. Сама же технология, окрашивая ткани в искусстве батика имеет несколько направлений, которые объединяет один принцип - резервирование, то есть защита отдельных участков полотна с целью сохранения их цвета при дальнейшем окрашивании. Осуществляется этот принцип по-разному, в зависимости от техники батика. Помимо технической стороны, батик имеет и свои художественные особенности, ведь его уникальность - сочетание многих видов изобразительного искусства. Здесь можно найти элементы графики, акварели, пастели, даже витража и мозаики. Искусство же самого батика уникально тем, что его очень просто осваивать.

Это благодарный вид творчества, ведь любая работа в этой технике представляет собой уникальный экземпляр, который можно доработать, при необходимости, дополнительными приемами украшения вплоть до вышивки или аппликации. Несмотря на развитие технологий, материалов, ручное искусство батика по-прежнему остается актуальным и востребованным. Его

используют как самостоятельный вид искусства и как способ украшения текстильных вещей - одежды, платков, занавесей, театральных кулис.

1.2 История развития батика

Стремление к творчеству- замечательная черта человека, присущая ему с древнейших времен. Даже первобытные люди украшали культовые и бытовые предметы. Возникали и развивались ремесла. Материалом для изделий служили как природные материалы (камень, дерево, глина, кость), так и изобретенные человеком для своих практических нужд (сплавы металлов, бумага, текстиль и другие).

Ручная роспись тканей является разновидностью художественного текстиля, который, в свою очередь, представляет немаловажный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и обуславливает появление новых технологий на основе использования традиций древней росписи тканей.

Слово «батик» - явайского происхождения и в переводе обозначает «рисование горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира - индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим центром батика.

Существует красивая легенда о батике - «искусстве, радующем глаз и освежающем душу». В незапамятные времена на вершину горы Аллу-Алу, что на острове Ява, спустился Батар Гуру и увидел, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок. И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканнейших тканей. И простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся воск свой из глубин лесных. Растопил он воск, ударил в барабан, сгустил разноцветные тучи и пустился в пляс по шелкам, оставляя причудливый узор - тик, тик, тик. До народа доносилось батик-тик, ба-тик-тик.

Различные способы окраски ткани известны давно, достаточно вспомнить финикийских мореплавателей, которые доставали со дна моря моллюсков, способных дать лишь одну каплю драгоценного красителя. Разбавляя этот краситель водой, можно было добиться богатых оттенков пурпурного цвета.

Способ окраски ткани индонезийцы хранили как великую тайну, распространялись только готовые изделия.

Наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом; после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей

краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

Жители Африканских стран Нигерии и Сенегала, используют технику «батик» вот уже на протяжении 1500 лет. Вместо воска, для нанесения узора на ткань, они использовали пасту в виде смеси из муки, маниоки, риса и квасцов (или сульфат железа), сваренных вместе

На Руси с незапамятных времен известны способы расцвечивания ткани путем набивания узора, в дальнейшем получившее название печатных рисунков. Это так называемые различные виды «набойки», от слова «набивать».

Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в 16-17 вв., хотя дошедшие до нас образцы ткани говорят о том, что развитие этого вида украшения ткани относится к 10 в.

В XX веке, вместе с всеобщим увлечением стилем модерн, батик получает новое рождение. В этот же период батик появляется и в России. Развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. У истоков развития батика в нашей стране стояли такие великолепные художники, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская и многие другие.

Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом.

Научиться ему, освоить все техники можно в любом возрасте.

1.3 Основы композиции в батике и цветовое решение

Композиция имеет очень важное значение в любой творческой деятельности. Именно она связывает отдельные элементы и детали в единую мысль, которую потом считывает зритель. Грамотно построенная композиция — это элементы, находящиеся на своих местах, рождающие гармоничное звучание всего произведения. В работе художника над картиной композиция является основой росписи. Для получения отличного результата её нужно досконально продумать. Работа с тканью открывает огромный простор для творчества. Мы можем создавать реалистичные картины или декоративные панно. Этот вопрос каждый художник решает сам. Так как мы занимаемся батиком, нам нужно соблюдать законы текстильной графики и стилистики. Вне зависимости от сюжета мы должны найти ту самую золотую середину между стилизованным и реальным изображением. Это касается всего, что мы собираемся нарисовать на ткани. Особенностью текстильной стилистики является то, что зачастую композиция имеет плоскостное строение, отсутствует многоплановость, сочетаются живопись и орнамент, пятна и линии.

Задача художника — найти самое гармоничное, стройное воплощение для своей работы. Правила и приемы решения композиционных задач служат этой цели. Поговорим далее о них. Для того, чтобы наш замысел был раскрыт

наилучшим образом, в первую очередь, следует определить центр композиции. Он всегда привлекает внимание и не всегда находится в середине изобразительной поверхности. В правильно построенной композиции внимание зрителя захватывает главный элемент. Каждая второстепенная деталь — это поддержка, позволяющая центру звучать ярко и громко. Главное в композиции можно выделить тональным или цветовым контрастом, привлекая к нему внимание. Исходя из замысла, Вы можете создать симметричную, асимметричную, статичную или динамичную композицию. Симметричная композиция обычно статична, и все построение происходит вокруг одной из центральных осей изобразительной плоскости. Правая и левая или верхняя и нижняя части в такой композиции равнозначны и находятся в равновесии.

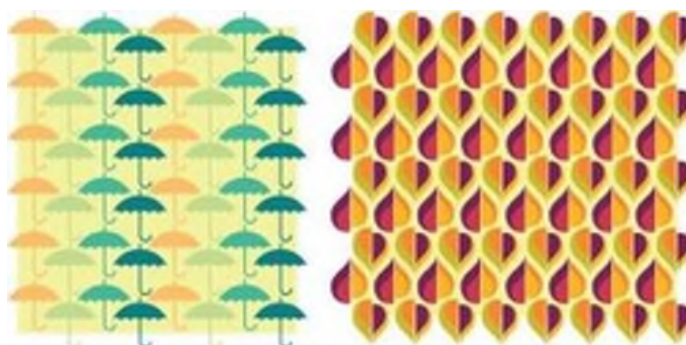

Асимметричная композиция — полная противоположность симметричной. В зависимости от решаемых задач она может быть как уравновешенной, так и нет. Вариантов много: добиться равновесия можно тоном и цветом, пространством вокруг элементов. Зачастую характер композиции определяет ритм — важное художественное средство — чередование элементов картины. Использование его придает большую выразительность работе. Мы постоянно наблюдаем ритмы в окружающей природе. Расположение листьев на стебле растения, волны, ритмично сменяющие друг друга, элементы ковки, чередующиеся на ограде.

Применяя нижеописанные приемы, мы можем ритмически построить нашу композицию для батика. Равномерное чередование компонентов композиции на изобразительной плоскости. Можно располагать детали таким образом, чтобы каждый следующий элемент увеличивался относительно предыдущего или уменьшался. Есть вариант построить рисунок симметрично не только относительно вертикали или горизонтали, но и по диагонали или в

наклоне. Звенья композиции также могут свободно располагаться на всей изобразительной плоскости.

Ритм создается не только многократным дублированием графических элементов картины. Чередование цветовых пятен также образует ритмические повторы. По каким правилам мы можем передать движение и покой в картине? Отлично передает динамику использование в произведении одной или нескольких диагонально направленных линий, свободное место перед главным объектом. Неопределенный фон, расплывчатые элементы позади объекта ярко передают чувство движения. Вертикальные или горизонтальные линии, постепенно сходящиеся на нет, вызывают ощущение завершения движения. Направление слева направо зрительно воспринимается гораздо легче, чем справа налево в силу наших зрительных особенностей. Композиция передает покой, когда нет диагональных линий в картине, при отсутствии свободного места перед объектом. Статичная, уравновешенная, симметричная композиция также вызывает чувство покоя. Изображая растительные орнаменты, необходимо уделять большое внимание приемам стилизации. Стилизация — это обобщение форм путем упрощения абриса, рисунка, цветовых сочетаний. Такие приемы можно увидеть в работах народных мастеров, наблюдая переход природных живых форм к декоративному виду, при этом сохраняется характерность, узнаваемость, реальный образ растения.

Стилизованные элементы нарядные, они украшены разными деталями. Для целостного восприятия композиции важно грамотно продумать сочетания цветов, форм. Используя художественные приемы, цветовые контрасты, выразительные линии, можно придать работе различное настроение, передать движение, статику, многообразие эмоций. Композиционного единства также можно достичь единым колоритом произведения, объединяя цветом все части работы. Результат применения знаний — целостная и гармоничная картина.

Композиционное единство — это взаимодействие всех составляющих элементов друг с другом и подчинение второстепенных главному. Основная идея картины может быть построена на контрастах: яркого — сдержанного, светлого — темного, радости — печали, покоя — движения. Противопоставление делает композицию экспрессивной, выразительной. Можно использовать элементы, противоположные по размеру, цвету, яркости, тону, фактуре, материалу. Удачно построенная композиция — когда все элементы взаимодействуют друг с другом, находясь на своих местах, и при любом изменении их расположения гармония рушится, как карточный домик. Итоговый эскиз композиции желательно выполнять на листе бумаги, а не наносить его сразу на ткань. Это позволит прорисовать всё до мельчайших деталей, и будет возможность ещё что-то переделать в процессе. А когда всё готово, легко его перевести. Знание правил композиции и их использование — это не цель, а средство, которое помогает Вам грамотно построить свои работы. Вы сможете легко и эффективно доносить задуманную мысль до зрителя, заражая его настроением своих картин. Вы будете говорить со зрителем через свои произведения, рождая новые эмоции и мысли, восхищая мастерством и легкостью изобразительного языка.

Цветовое решение

Цветовое решение — одно из основных средств создания определенного образа, настроения произведения. Можно заметить, что часто, рассматривая произведение в частности текстильного искусства, люди употребляют такие эпитеты, как «веселый», «грустный», «солнечный», «сдержанный», «мрачный» и т.д. Это неслучайно, ведь каждая работа художника рождается в результате зрительного и эмоционального осознания им окружающего мира. В соответствии с этим ощущением художник использует ту или иную палитру красок. В любой законченной работе основу произведения составляет глубокая внутренняя взаимосвязь между общим композиционным замыслом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Но не стоит забывать, что проанализировать зрительные ощущения в зависимости от цветового решения произведения опытного художника и понять, насколько полно оно раскрывает художественную идею произведения, можно, только обладая богатым опытом и знаниями закономерностей взаимоотношения цветов.

Цветовое решение при росписи тканей определяется совокупностью применяемых тонов, гармоничностью - сочетаний колористической гаммы. В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит работы может быть темным или светлым, холодным или теплым, может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. Однако, прежде всего Цветовое решение характеризуется преобладающим в нем цветом — синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т.д.

Когда художник выбирает основную гамму работы, а затем подчиняет ей общий колорит, это означает, что он осмысленно подходит к вопросу

колористического решения произведения. Поэтому недостаточно просто распределять цветовые пятна по плоскости изделия. Начинающему художнику в вопросах цвета необходимо научиться управлять безграничными возможностями цветовой палитры, которые дают любые имеющиеся под рукой краски. Цветовое решение работы можно сравнить с музыкальным произведением, в котором явно слышится основная мелодия, а уже на ее фоне читается сопровождение, которое нисколько не заглушает основную партию, а наоборот, дополняет и обогащает ее.

Цветовое решение композиций приобретает целостность и грамотность только в руках вдумчивого художника при осмысленном применении цвета.

1.4 Основные виды художественной росписи ткани их характеристика.

Если говорить о видах ручной росписи, а их немало, то можно по праву сказать, что в век современных технологий, которые развиваются со скоростью света, нам предоставляется широкая возможность выбора. Различные приёмы, неограниченные способы доступны мастерам «хенд мейд». Есть выбор, каким из видов росписи заняться – прибегнуть к секретах мастеров прошлых веков или изучить всевозможные техники сегодняшних художников.

Рассматривая основные виды батика, отмечают «холодный батик», «горячий батик», «узелковый батик» и батик в стиле «свободная роспись».

«Холодный батик».

Пожалуй, самым распространённым и привычным является «холодный батик. Холодный батик, также называемый европейским, в большей мере используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. Холодный батик относится к европейской модификации классических техник. В технике холодного батика используют краски на основе анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал. Его можно приготовить в домашних условиях, но есть и готовые резервы. Обычно используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром (бензиновые), либо используются резервы в тубиках (резиновые), которые оснащены удлинённым носиком. Как правило, холодный батик требует более аккуратной и тщательной работы над произведением, так как он создаётся «в один слой» (в отличие от многослойного горячего батика). Также в технике холодного батика имеется больше возможностей для свободной росписи и создания станковых живописных либо декоративных работ. Техника «в одно касание» позволяет создавать работы, сходные по восприятию с «мокрой» акварелью.

«Горячий батик».

Более сложной, но не менее увлекательной является техника «горячий батик». Его можно подразделить на несколько подвидов - «простой батик», где заливка наносится в один приём, «сложный батик», при котором краска наносится в несколько перекрытий и так называемая «работа от пятна». Техника горячего батика позволяет добиться небывалых соединений краски по своим сочетаниям и гармоничной структуре красочного покрытия. С воском можно ставить различные эксперименты, добиваясь всевозможных эффектов и колористических решений. В простом батике в одно перекрытие рисунок обводится по шаблону с применением кистей, валиков – каталок, горячего резервирующего состава. Каталки и ножи обтягивают тонкой тканью, преимущественно трикотажем. Непосредственно перед работой и в процессе её нужно следить, чтобы опущенные в горячий резерв инструменты не остывали, постоянно разогревая воск. Воронка должна прогреваться до полного разогрева металла. Тут есть отличия от холодного батика, так как краска наносится валиком или тампоном на восковый рисунок, перекрывая фон и только после удаления воска с деталей рисунка, которые остаются светлыми, раскрашиваются сами малые формы, предварительно обведя резервом их контуры. Если говорить о сложном батике в несколько перекрытий, то эта работа происходит в несколько этапов, дублирует те же подходы, применяемые в простом батике, но не более четырёх цветов. Работа идёт по принципу от светлых цветов к тёмным.

«Роспись от пятна»

Используют в основном, если возникла идея сюжета с растительным орнаментом, краска наносится пятнами, не отступая от эскиза, которые растекаются в свободных формах и уже после высыхания тонкими трубочками

с резервом дорисовывается орнамент и далее таким же образом наносится следующий цвет с тщательным прописыванием рисунка. Нежелательно наносить более трёх цветов, так как в завершении работы будет труднее перекрыть фоновым цветом, а он обычно используется тёмного тона, растёкшиеся пятна, которые вышли за пределы рисунка. Надо учитывать полную просушку красящего состава и следить за тем, чтобы резерв хорошо застывал. Эта сложная техника, требующая большого профессионализма и опыта.

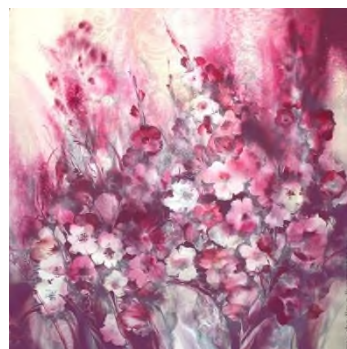
«Свободная роспись»

Понятие «Свободная роспись» говорит само за себя и не предполагает использование резерва. Техника свободной росписи получила значительное распространение, так как она выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись по тканям из натурального шёлка и синтетических волокон производится в основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим составом. Способ свободной росписи с применением солевого раствора - состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим составом.

«Сухая кисть»,

Это подвид свободной росписи, применяется на разных тканях и её иногда называют техникой для «гурманов». От художника требуется мастерское владение карандашом, надо уметь в совершенстве рисовать, знать законы академического рисунка, владеть кистями разного размера и классификации и обладать богатым опытом и практикой. Так, как по большей части построение рисунка производится сразу на ткани и не терпит исправлений и изменений.

«Узелковый батик» или «бандан».

Пришёл к нам из древнего Востока, но по сей день остаётся любимым видом творчества современных мастеров. Существуют несколько способов завязывания тугих узлов или сложения тканей, при котором прокрашиваются только свободные участки, не заложенные в складки или формы. Для неё допустимо окрашивание множественными цветами, что придаёт рисунку только неповторимый шарм и индивидуальность, рисунок формируется и зависит от способа завязывания узлов. В зависимости от этого после распрямления ткани можно получить и растительные, и геометрические узоры, либо круги, вертикальные или горизонтальные линии. А если завязать в материал маленькие предметы, например, ракушки, пуговицы или камушки, то полученный оттиск придаст рисунку особый шарм и индивидуальность. Это и по сей день любимый вид батика в Индии, изделия ручной работы с применением этой техникой экспортируются в разные страны и пользуются популярностью. Надо упомянуть «роспись ткани аэрографом», это вид росписи ткани который даёт удивительный эффект и возможность наносить рисунок посредством распыления красочного вещества, который ложиться тонким слоем и позволяет делать переходы цветовых растяжек от тёмного к светлому и наоборот, то есть градиент. Тут можно применить силуэтные 18 изображения с использованием трафаретов, с помощью которых и посредством интенсивности красочного слоя, позволяют добиваться объёмного рисунка, с эффектом 3d или получить размытые, тающие, словно туманные с эффектом отдалённости, рисунки.

«Роспись по накрахмаленной ткани».

Эта роспись даёт интересный результат, с применением такой, казалось бы, на первый взгляд не совсем подходящей для ткани краски, как гуашь. Вообще гуашь, это незаслуженно забытая краска, считающаяся материалом для начинающих художников и детей. Но, надо сказать в её защиту, что гуашевые эффекты придают рисунку своеобразную матовость и бархатистость, что очень интересно смотрится на ткани. Сначала надо пропитать ткань крахмальным раствором, дать высохнуть и вести рисунок тонкими кистями от центра композиции к краям. «Лессировка». Всем известны техники лессировки в акварельной и живописи маслом. Если применять эти приёмы в росписи по шёлку, то отличительной чертой можно назвать то, что смешивание красок происходит не на палитре, а на самой тканевой основе. Анилиновые красители, так как они наиболее прозрачны из всех красок, накладываются слой за слоем, изменяя красочный колер постепенно, доводя цвет до искомого. Для росписи в технике «лессировка» используются цвета светлых и прозрачных тонов, а фон, напротив, берут более насыщенного цвета и наносят в последнюю очередь.

«Свободная роспись с использованием кристаллов соли»

Любимый прием, как у детей, так и у взрослых. Ткань пропитывают выбранными красителями, на мокрый слой раскладывают соль, она отлично впитывает в себя краску или мочевины, которая наоборот отбеливает красочный слой. Ждут высыхания и после очистки от соли получается рисунок либо точечного характера, либо полосатого графического, с неповторимой фактурой.

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ИСКУССТВУ РОСПИСИ «БАТИК» ШКОЛЬНИКОВ 3 – 5 КЛАССА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Воплощение своих идей и художественного видения в батике, позволит детям выразить своё индивидуальное видение, сконцентрироваться на интересной деятельности, переместить своё внимание и видение с одной деятельности на другую, отличную от привычных видов творчества.

Дети узнают интересные факты о происхождении батика, о его истоках и развитии в разных странах и временных рамках. Методические приёмы различны, это и объяснительные, и демонстрационные на основе примеров и конечно практическая работа. Самое важное, что у детей есть возможность учиться и применять на практике полученные знания под руководством педагога.

Неотъемлемым компонентом урока является изучение современных материалов, новейших способов и приёмов, что влияет на стимуляцию интереса и побуждает к дальнейшему изучению темы.

Необходимо соблюдать все требования по технике безопасности, особенно если дети выполняют работу в технике «горячий батик» с использованием горячих красителей или разогретого воска, а также резервирующих составов на основе химических составляющих. В учреждениях дополнительного образования должен быть оборудован отдельный кабинет со специальными шкафами, для реактивов и красителей, чтобы они не были в открытом доступе или вне поля зрения педагога.

Этот вид творчества помогает вырабатывать воспитывать аккуратность в работе, усидчивость и умение правильно просчитывать поэтапное ведение работы. Так же изучить новые техники для росписи, ранее незнакомые материалы и красители.

Ученики приобретают новые навыки и умения, узнают и учатся создавать различные сюжеты, применять на практике ранее изученные основы композиции, смешение цветосочетаний и колорирование в несколько приёмов не на привычной бумаге, а на тканевых поверхностях. Не маловажно дать ученикам теоретические знания изготовления батика различными способами, изучить виды росписи и технологические хитрости и приёмы.

На начальной стадии практического обучения нужно научить детей разбираться в тканях, самостоятельно выбирать материалы подходящие и соответствующие для работы в той или иной технике, натягивать и правильно закреплять ткань на подрамники или пяльцах. В дальнейшем надо вести обучение от простых приёмов к более сложным, тем самым повышая мастерство и стимулируя детей к творческому росту и подъёму.

Учебно методическая база

Если говорить подробно об учебно-методической базе и конкретно о помещении, то оно непременно должно соответствовать всем санитарно - гигиеническим нормам. Так как дети работают с химическими реактивами, необходимо установить вытяжку и хорошо проветривать комнату. Источник света должен быть с левой стороны или фронтально, чтобы не затенять рабочий планшет. Столешницы желательно поделить на несколько зон, основная и самая широкая отводится под подрамник с натянутой тканью, другие зоны под краски и инструменты, ёмкости для резерва. Стол для электроплиты, утюга и фена должен стоять отдельно. Кабинет должен быть оснащен доской и наглядно-методическими пособиями, таблицами и образцами. Стены можно украсить работами учащихся, что послужит и украшением интерьера, и наглядным пособием. Эта интересная и новая для многих детей сфера изучения включает в себя классические педагогические приёмы и методы подачи нового материала в форме словесного объяснения, практической работы и применение наглядности.

Занятия проводятся в соответствии с рабочими планами, программами и разбиты по темам. Как правило, на теорию отведено от 10 до 20 минут, эта часть включает в себя объяснение нового материала, разбор поэтапного выполнения работы, и любую информацию, относящуюся к теме урока или изучению технологии изготовления.

Основная часть, это подготовительная и практическая работа-подготовка, и разработка эскизов, натяжка ткани на подрамник, подготовка красителей и инструментов и конечно сама роспись одежды или настенного панно. Педагогу нужно тщательно разработать и продумать ход каждого занятия, так, как роспись ткани включает в себя несколько этапов. Это традиционные уроки – введение, объяснение нового материала, ознакомление с историческими фактами, продолжение или ведение работы, окончание и закрепление.

Учитывая разноуровневую подготовку каждого ребёнка и его индивидуальные способности, нужно вести работу с каждым учеником в отдельности. Эта работа имеет важный воспитательный момент. Поддерживать отстающего, поощрять, хвалить и не забывать, что критика может надолго отбить желание к творческому процессу.

Также важен процесс оценки в форме выставки или просмотра работ. Просмотры или коллективные временные выставки дают возможность каждому ребёнку объективно оценивать, как свою работу, так и работы своих

товарищей. Этот момент имеет важный воспитательный аспект, так как дает возможность радоваться не только за себя, но и успеху других.

Глава 3. БАТИК – ТЕХНИКА И ПРИЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Ткань — это материал, привычный и доступный для каждого с раннего детства. В быту нас окружают масса всевозможных тканей, среди них одежда, игрушки, предметы быта, жилые и общественные интерьеры. Чаще всего ткани декорируются фабричным способом и очень редко руками человека.

В процессе обучения детей художественной росписи тканей трудовое и эстетическое воспитание сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга.

Искусством батика — росписью тканей можно заниматься на уроках по декоративному рисованию. Урок росписи по тканям, является одним из самых эффективных и популярных, так как основными свойствами росписей, является быстрота исполнения, яркость красок и красота расписанной ткани. Основная задача педагога — привить детям любовь к рисованию на ткани, этом мягком податливом материале, по которому краски растекаются особым образом, помочь в овладении навыками росписи

Опираясь на свой опыт педагогической работы, я хочу остановиться более подробно на некоторых видах росписи батика, которые я применяю в своей работе на уроках декоративно – прикладной композиции. Целью изучения работы является овладение учащимися техниками художественной росписи тканей, включающими свободную роспись, холодный батик и горячий батик.

В основе изготовления батика нужно знать и изучать историю развития батика, методы, приемы росписи, материалы, техники и способы его изготовления.

3.1. Основной задачей при изготовления батика является:

1. Ознакомление с историей развития видов художественной росписи тканей;
2. Теоретическое и практическое изучение способов росписи на ткани;
3. Изучение красителей и резервирующих составов для росписи и способами их приготовления;
4. Освоение натяжения ткани на раму для росписи и способом перевода рисунка с эскиза на полотно;
5. Овладение техникой горячий батик, выполняя разные образцы;
6. Овладение техникой холодного батика, выполняя разные образцы;
7. Выполнение образцов в технике свободной росписи;

3.2. Ткани и материалы

Ткань, как известно, бывает разная, имеет разную толщину, плотность, переплетение нитей. Все это может сыграть огромную роль в росписи по ткани, причем это касается любой из техник батика.

В горячей технологии и на разном материале по-разному ведет себя расплавленный воск, в холодном батике это будет еще заметней. Впитывание краски, ее растекание, то, как будет смотреться работа в конечном итоге, все зависит от ткани для батика.

Самыми лучшими для росписи считаются тонкие ткани с полотняным переплетением, когда ткань для батика выглядит гладкой, ровной на ощупь, что особенно немаловажно в холодном батике.

А вот саржевое переплетение, когда уточная нить пропущена через несколько нитей основы дает ощутимые бугры и углубления на материале не очень хорошо сказывается на работе.

Хлопок часто используют в работе в горячей технике батика. Хлопок различается по толщине и качеству.

Самое главное - чтобы поверхность ткани была ровной, без утолщений, катышков, узелков. Плотность переплетения нитей должна быть довольно высокой, рыхлая ткань не подойдет. Картины, панно, декоративные подушки - хлопок прекрасно подходит для всего. Обычно его не запаривают после того, как нанесут на него краску. Поэтому если изделие будет подвергаться стирке, краски нужно использовать такие, которые не требуют запаривания.

Лучшими тканями для росписи являются ткани из натурального шелка – крепдешин, шифон, туаль, креп-жоржет, но можно использовать и хлопчатобумажные ткани – батист, штапель, тонкий поплин, маркизет.

3.3. Особенности живописи по ткани, следующие:

1. Текучесть краски по ткани большая, чем по бумаге;
2. Более интенсивная цветовая насыщенность росписи в отличие от акварельного рисунка. Акварельная живопись прозрачна, белая бумага просвечивает. Анилиновые краски пропитывают ткань насквозь, поэтому понижать цветовую и тональную насыщенность в росписи можно только добавлением воды в краску.
3. При росписи по тканям необходимо иметь две палитры: одну пластмассовую, с емкостями для воды и красок; другую из той же ткани, на которой выполняется роспись. Краски смешиваются в пластмассовой палитре, цвет можно пробовать на материале, потому что на каждом сорте ткани краска может давать разные оттенки. В свободной росписи кроме кисточек можно пользоваться отдельными для каждого цвета тампонами. Есть несколько способов работы в технике свободной росписи.

3.4. Роль дополнительных эффектов в росписи ткани.

В современной росписи художники часто специально создают сетку кракле. Для этого ткань покрывают воском по всей поверхности равномерным слоем, после чего ткань сминают в нужных местах, расправляют и покрывают красителем. Размер и рисунок трещин зависит от способа покрытия восковой массы и степени сминания.

В качестве дополнительного эффекта роспись по ткани можно обогатить - роспись по сырому, когда красители, плавно перетекая один в другой, создают неповторимые оттенки. Ткань или ее участок смачивают водой, после чего начинают роспись кистью или тампоном, легко касаясь поверхности.

Одна из разновидностей работы по сырой ткани – присыпка сухими красителями. Натянутую на раму ткань смачивают и в нужных местах из пакетика с анилиновым красителем аккуратно легким постукиванием высыпают немного порошка. Как только частицы порошка коснутся влажной поверхности ткани, на ней появляется узор из цветных точек, от которых в сторону потянутся разводы, напоминающие хвосты кометы. Частицы краски устремляются вслед за движением воды в сторону от сырого к сухому. Чем меньше порошка и чем тоньше он нанесен, тем интереснее узор.

Очень интересный эффект получается с поваренной солью. Благодаря гигроскопическим свойствам кристаллы соли притягивают влагу, а вместе с ней и краситель. Благодаря этому ткань становится светлее, красители смешиваются, а сложные красители, например (фиолетовый = синий + красный; зеленый = синий + желтый) нередко раскладываются на составляющие. Солью посыпают на влажную роспись. Это можно сделать произвольно, посыпать часть росписи или аккуратно разложить кристаллы в необходимом порядке. Или вокруг кристаллов соли аккуратно нанести кистью воду, но не слишком много, чтобы соль не растворялась, образуя бесформенные пятна. Эффект этого приема зависит от величины кристаллов. В этой технике можно расписать шарф, на который наносят цветные полосы или пятна и присыпают в некоторых местах солью разной зернистости, корректируя узор добавлением к кристаллам воды.

Обычная мочевина (удобрение для огородов) также может придать росписи оригинальный эффект. Гранулы мочевины, разложенные пинцетом на влажной расписанной ткани, образуют белые горошины, так как мочевина съедает краситель. Эта техника также требует предварительного экспериментирования с влажностью ткани и количеством мочевины.

Свободная роспись по ткани – это тоже дополнительный эффект. Она отличается от классического горячего и холодного батика тем, что больше похожа на живопись, чем на батик. На загрунтованной солью ткани красители свободно как на бумаге, создают композицию. Благодаря соли краситель меньше расплывается и сохраняет форму мазка.

Особенно эффектно выглядит техника сухой кистью. Щетинной кистью наносят мазок, стараясь, чтобы он как бы состоял из множества узких мазков, как если бы каждая щетинка кисти оставила свой собственный след.

При росписи декоративных панно используются рельефные краски и присыпки к ним. Можно использовать металлический порошок косметические блестки. Работают этими красками по сухой ткани. Из пергамента, кальки плотно и аккуратно скручивают небольшую воронку – фунтик. В нее выдавливают количество краски из тюбика, после чего воронку крепко закрывают или заклеивают, осторожно срезают кончик. От величины отверстия зависит толщина линии узора. Осторожно надавливая на воронку с краской, ее ведут вдоль линии рисунка, создавая узор. Линии по желанию посыпают присыпкой. Таким образом создается например, эффект золотого шитья.

3.5. Материалы, инструменты, приспособления.

Для росписи ткань натягивают на раму, пальцы. Для нанесения на ткань рисунка способом холодного батика применяют стеклянные трубочки различного диаметра. Инструменты для работы в технике горячего батика очень разнообразны. Это – воронки, кисти, штампы, каталки, трубочки, металлическая кружка с двойным дном, в котором помещается обычная электролампочка. Эта кружка служит для разогревания резервирующего состава (отсюда и название «горячий батик»). Воронки, также как и ножи и каталки, должны надеваться на деревянные ручки.

Для свободной росписи, кроме приспособлений и инструментов, перечисленных в холодном батике, необходимо добавить круглые и плоские щетинные кисти.

В росписи тканей способом батика могут использоваться анилиновые красители как отечественного, так и импортного производства, как сухие, так и разведенные. Одни красители закрепляются на пару, водяной бане, другие просто достаточно прогладить горячим утюгом.

Резервирующий состав можно использовать готовый, а можно приготовить самим. В технике холодного батика для его изготовления потребуется: парафин, резиновый клей, бензин, канифоль. Для горячего: парафин, пчелиный воск, технический вазелин.

Кисти могут понадобиться разного размера, как беличьи, так и жесткие щетинные. Кроме всего перечисленного, в наличии должен быть утюг – для выпаривания воска из ткани; резиновые перчатки – краски интенсивные и при попадании на кожу плохо смываются; кнопки – для закрепления ткани на раме; газеты – для выпаривания воска при горячей технике. Перед началом работы удостоверьтесь в том, что у вас есть все необходимые инструменты.

<p>Ткань. Как правило, холодный батик выполняется на таких тканях, как шелк, хлопок, шерсть, иногда — синтетические материи. Однако, в последнее время многие художники отходят от этого, подбирая новые рабочие материалы — к примеру, более толстые и грубые ткани. Если вы новичок, то начинайте с батиста, крепдешина, бязи. Когда рука уже набита, можно попробовать свои силы на креп-жоржете, а также креп-шифоне. Внимание! Ткань перед началом работы следует стирать, гладить и прополаскивать.</p>	
<p>Стеклянная трубочка. Главный прибор при работе с резервирующей жидкостью. У нее довольно необычное строение — полая прозрачная соломинка длиной 15-20 сантиметров с круглым резервуаром на конце, из которого выходит закругленный острый носик. Такой внешний вид обуславливается функциями инструмента — носик окунается в емкость с резервом и с помощью вытягивания воздуха с обратной стороны в палочку закачивается вещество, которое сохраняется в шаре. Во время работы палочку слегка отклоняют, прижимают носик к контуру и проводят по линиям, рисуя резервирующий скелет. При этом угол наклона должен быть не больше 135 градусов, иначе жидкость выльется с обратной стороны. Трубочка очень хрупкая, ее нужно беречь и промывать после каждой работы любым растворителем. Если внутри образовалась пробка из засохшего резервирующего состава, нужно очень деликатно прочистить проволокой изогнутый носик. Чантинг — металлический инструмент для нанесения контуров.</p>	 <p>Чантинг</p>
<p>Кисти. При непосредственной работе с красками вам понадобятся кисти разного диаметра и размера. Желательно выбирать кисточки с натуральным ворсом — к примеру, из беличьей шерсти. Тонкие инструменты нужны для обработки мелких деталей с резным строением, более широкие подойдут для нанесения основных цветов и получения цветовых переходов в одной ячейке — градиентов. Широкие фоновые пространства можно окрашивать с помощью ватных дисков или тампонов — слегка смочите диск в цветовом пигменте, отожмите его, чтобы избавиться от излишков, и начните протирать легкими движениями ткань.</p>	

<p>Специальные краски для батика. Краски для батика бывают двух видов: термозакрепляемые и парозакрепляемые. Многие профессионалы предпочитают работать с красками, которые требуют именно термической обработки, то есть проглаживания горячим утюгом. Контуры и краски для батика сегодня выпускаются под брендами «Декола», «Гамма», «Гутта» – это достойные материалы для батика. — их можно найти во многих крупных магазинах товаров для изобразительного искусства. Внимательно смотрите на свойства красителя — некоторые виды подходят для крашения одних определенных видов ткани, тогда как другие универсальны. Во время обучения вам достаточно купить набор из нескольких основных цветов: красного, желтого, синего, белого, черного.</p>	
<p>Резерв – это адгезивный полужидкий компонент, отграничивающий окрашенные области на ткани. Есть прозрачный резерв, который далее смывается теплой водой, а есть резерв, смывать который не нужно: он фиксируется на ткани и становится частью работы. В зависимости от того, на какой ткани и в какой технике вы работаете, выбирайте вещество с бензином, резиной, воском или вазелином в составе.</p> <p>Воск – универсальный воск для батика продается в магазине. Существуют специальные рецепты изготовления воска.</p>	 <p>Парафин или воск</p>
<p>Подрамник – это каркас, на который натягивают ткань для упрощения работы с ней. Если предполагается маленького размера роспись, можно заменить подрамник пальцами. Работы средние и большие по размеру предпочтительнее выполнять на подрамниках из мягких пород дерева, при этом кнопки для закрепления материала должны легко в них входить. Более удобен раздвижной подрамник, он не занимает много места и является универсальным приспособлением. Конструкция состоит из четырех реек, соединенных между собой, а габариты подрамника могут подгоняться по размерам работы. Перед натяжкой имеет смысл заклеить подрамник малярным скотчем – это уберет его от растекающейся краски.</p>	
<p>Палитра и пипетки – облегчают забор краски из флаконов и их смешивание. Палитра должна быть с углублениями и обязательно белого цвета.</p> <p>Клейкая лента – нужна для оклеивания верхней стороны рамы перед началом работы, благодаря этому дерево не сможет впитать в себя краску и не запачкает вашу следующую работу.</p>	

<p>Кнопки – (канцелярские) для натягивания ткани. Лучше использовать трехзубчатые кнопки или булавки, поскольку после их удаления остаются лишь маленькие проколы. Можно использовать стиплер.</p>	
<p>Фен – ускоряет процесс высыхания красок. А так же помогает создать замечательные живописные эффекты в технике свободной росписи.</p> <p>Паровая баня для воска - позволит нагреть воск до определенной температуры и поддерживать ее на одном уровне. Но можно с успехом растапливать воск на водяной бане. Лучше всего использовать маленькую одноконфорочную плитку или газовую горелку.</p> <p>Утюг - прогладить ткань утюгом для фиксации красителя, после этого никакая стирка вашему шедевр будет не страшна.</p>	 <p>Паровая баня для воска Аэ</p>

3.6. Холодный батик

Выделяют три основных способа росписи ткани: горячий батик, холодный батик и свободная роспись. Художники, создающие батик, находят всё новые и новые художественные приёмы, поэтому названные способы являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее овладение искусством росписи тканей. Современный батик отличается многообразием приемов. Наряду с традиционным, «горячим» методом резервирования воском, распространен «холодный» метод, в котором в качестве резерва используется гутта, смесь каучука и бензина. Применение акриловых красителей сделало батик гораздо более доступным и вызвало растущий интерес к этой технике, по своим изобразительным возможностям приближающейся к акварели, и вдобавок еще и очень практичной. Все больше людей выбирают батик в качестве хобби или профессии.

Техника холодного батика «Гутта».

Эта техника была разработана в начале прошлого столетия русскими художниками, работавшими в росписи по шелку. Техника с применением контурного состава, гарантирует успех даже начинающим. Основной принцип холодного батика заключается в том, что сначала вы выбираете шаблон, который несложно будет поделить на замкнутые, четко очерченные области определенного цвета. Обычно новички начинают делать батик, используя рисунки из детских раскрасок: проще и удобнее, пожалуй, не придумать. Выполнение росписи батика на ткани способом холодного батика требует обязательной обводки каждой плоскости рисунка резервирующим составом. Этим в основном и отличается холодный батик от горячего. Рисунки могут

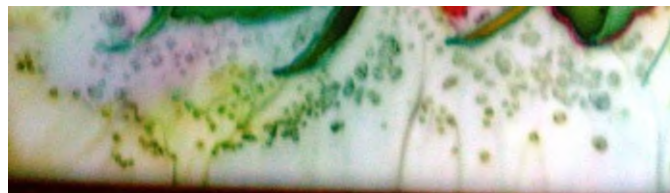
выполняться самые разнообразные независимо от характера орнамента. Однако в связи с тем, что способ холодного батика требует обязательной обводки плоскости орнамента резервирующей линией, этот способ имеет некоторые ограничения в смысле воспроизведения сложных объемных переходов в орнаменте. Поэтому рисунки создаются для выполнения их на ткани способ холодного батика более плоскостные с четким делением цветовых плоскостей.

Пошаговый алгоритм работы в технике «Гутта» выглядит так:

<p>1 этап – Закрепление ткани на подрамник. Выстиранный шелк, просушенный, и хорошо отутюженный натягивается на раму. Натягивать материю нужно туго. Предварительно раму оклеиваем малярным скотчем.</p>	
<p>2 этап – Перевод рисунка на ткань. На натянутую на раму ткань, посредством копировальной бумаги, переносится рисунок с эскиза мягким не острым карандашом. Рисунок на бумаге накалывается с обратной стороны на ткань, кладется на стол и обводится карандашом. Если рисунок не виден через ткань, то рисунок переводится сначала на кальку более толстой линией. Рисунок нужно закрепить под тканью, обвести контуры.</p>	
<p>3 этап – Резерв наносится на ткань. : С помощью резерва проводим линию окончания рисунка по всему периметру ткани, линия должна быть обязательно замкнутая, тогда краска не выйдет за ее пределы. Стекло́нная трубочка заполняется резервом, его контур должен строго следовать шаблону. Резервирующим контуром при помощи стекло́нной трубочки обводят весь рисунок и 30 – 45 мин. при комнатной температуре, здесь очень важно помнить, что все линии должны быть замкнутыми. Когда мы обвели все контуры рисунка резервом, проверяем нет ли где разрыва контура. Контуры должны быть все замкнуты. Затем сушим феном, чтобы резерв быстрее высох, и приступают к росписи ткани.</p>	

4 этап – Роспись красителем ткани.

После полного высыхания резерва выполняем роспись рисунка с помощью разбавленных до нужного тона анилиновых красителей. Нанесение красителей происходит кистями (колонковыми или беличьими) или ватным спонжем, приемы нанесения в обоих случаях одинаковы. А чтобы обеспечить краске равномерное растекание, область заливки следует промочить водой. Работу лучше вести от светлого тона к темному. Цвета можно наносить так, чтобы они плавно перетекали друг в друга. Не бойтесь того, что ваше пятно потекло куда-то не туда, для батика такая размытость - достоинство. Пока краска еще не высохла мы можем добавить в работу эффекты, посыпать на влажные от краски пятна соль.

5 этап - **Картина высыхает**, после чего вы снимаете ее с рамки. Иногда возникает необходимость поправить отдельные области. Посмотрите, как именно фиксируются красители, обычно это указано в инструкции к ним. Одни краски закрепляются утюгом, другие – паром, феном или даже действием высоких температур в духовом шкафу.

После прохождения всех этапов работу можно считать завершенной. Осталось только найти место, где она будет располагаться, и радовать окружающих.

3.7. Техника свободной росписи.

Техника холодного батика более разнообразна:

К этой технике относится еще один вид росписи – **Техника свободной росписи на ткани**. Рисунок благодаря такой технике получается легким и естественным. Свободная роспись – это своеобразная техника батика, объединяющая отличные друг от друга принципы росписи. К ней относят работу жидкими красками по чистой или грунтованной ткани и роспись загущенной краской.

При свободной росписи ярко проявляется почерк художника, а изделия, выполненные по одному эскизу с помощью одинаковых материалов и инструментов, будут сильно отличаться у двух разных мастеров. В свободной росписи не используются ограничители, что делает принцип ее техники схожим

с акварельной техникой. Залог хорошей работы – сильный, уверенный рисунок и отточенные навыки.

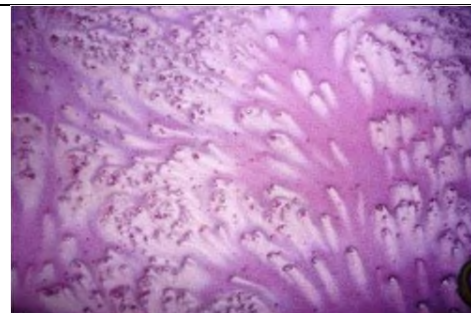
Свободная роспись выполняется без применения резерва и чем-то напоминает рисование акварельными красками, поэтому очень подходит для начинающих художников. В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители. Можно выполнять свободную 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 практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.

Свободная роспись более, чем другие способы способствует творческому самовыражению. В преподавании декоративно-прикладной композиции учитель изобразительного искусства может познакомить обучающихся с различными приёмами свободной росписи. Например, с такими, как свободная акварельная роспись, лессировка, техника узелкового батика («бандан»), роспись аэрографом.

Свободная акварельная роспись основана на применении солевого раствора или специальных акварельных грунтов. Натянутую на раму ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками. Так как солевой раствор ограничивает растекаемость краски по ткани, можно работать свободными мазками живопись выполняют по принципу акварельной живописи: от светлого к темному, от верхнего края к нижнему. Солевой раствор должен готовиться для различных тканей разной концентрации: — для крепдешина — 20% — для капрона — 20–30% — для хлопка — 30% — для шерсти — 15%

Еще один способ свободной росписи ткани основан на использовании кристаллов соли или мочевины. Ткань натягивается на раму и обрабатывается жидкими красителями. Затем на еще мокрую ткань, в соответствии с замыслом рисунка, насыпаются кристаллы соли, которые активно притягивают к себе краситель, тем самым утяжеляя те участки ткани, на которые они наносятся. Получаемый эффект во многом зависит от размера кристаллов. После высыхания на ткани соль удаляется. Эффект, достигаемый с помощью сухой мочевины, подобен солевому. Однако если соль, притягивая к себе краситель, концентрирует его на ткани, то мочевина, наоборот, выбеливает окрашенную ткань. Этот способ очень прост и доступен, а главное - дает широкий простор для экспериментов.

Батик в технике «бандан», пожалуй, самый древний вид росписи тканей. Один из его видов - техника «планги» - был распространен в Индии. Неокрашенное полотно покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался узор из белых «горохов». Окрашивая сухую ткань, вы получаете более резкую границу красителя и неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и хорошо отжатая) - более плавные границы перехода. При необходимости подобным образом можно было окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые. С высушенной ткани убирали перевязочные нити, но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся эффект «жатости». В этом заключается, одно из преимуществ узелковой росписи-красители закрепляются в процессе крашения и не требуют дополнительной обработки.

Этапы работы в технике свободной росписи: «Батик свободная роспись»

Описание проводимой операции	Схема выполнения работы
1. Выбрать эскиз в цвете (для образца), крепим белую х/б ткань кнопками к подрамнику (или к деревянной рамке с изнаночной стороны)	
2. Ткань натянутая на раму равномерно смачивается водой, но так чтобы не стояли лужи, лучше это сделать губкой. Смочить ткань солевым раствором кисточкой или распыляя его (1 ст. ложка соли на 1 литр воды) Если используете кисть, тогда она должна быть широкой и мягкой, а мазки наносим горизонтально.	
3. Нанесение краски широкой кистью на влажную поверхность ткани в соответствии с рисунком (растяжками цвета от светлого к темному и от теплого к холодному). Согласно эскиза, нанести цветные пятна на сырую ткань акварельными или акриловыми красками. Сначала светлые тона краски затем более темные нанесение изображения по чуть влажной ткани темным цветом крупными мазками.	
4. Проработка деталей рисунка по сухой ткани мелкими мазками. Заполнение цветом фона чередуем с пятнами деталей. Когда выполнен весь рисунок его необходимо подсушить обязательно в горизонтальном положении (можно использовать фен)	

5. Дополнительные эффекты создают капли краски, на которые дули через соломинку (для коктейля). Эти капли можно превратить в причудливые очертания деревьев, кустарников и т.п. Прорабатываем детали рисунка. На подсохший фон нанести линии контура изображаемых деталей, использовать можно краску, маркер, фломастер и даже ручку (подсматриваем на эскиз)

3.8. Техника «Горячего батика».

Метод горячего батика отличается от метода холодного тем, что в качестве резервирующего вещества используется воск (парафин, стеарин или их смесь). Горячий воск с помощью кисти из щетины или специальной медной лейки наносят на те места ткани, которые должны остаться белыми, (восковое пятно должно быть прозрачным и темным, а не белым и матовым). Затем вся поверхность ткани заливается сильно разбавленными растворами красителя. После высыхания ткани воском закрывают те участки, которые должны остаться светлоокрашенными, а остальное пространство закрашивается более в темные тона. Цикл: резервирование – крашение – сушка повторяется несколько раз и заканчивается нанесением черной краски.

Горячим воском можно не только отделить цвет от цвета, но и оставить неокрашенными большие пятна, т.к. на застывший воск краска не ложится. Окрашивание ведётся от светлого к тёмному тону на тканях с хлопчатобумажной основой.

Разнообразить горячий батик можно эффектами – кракелюры. Эффекты трещинок получают при смятии ткани, на которую нанесли восковое покрытие. Воск трескается и после окрашивания краситель попадает в эти трещины, тем самым давая эффект коротких чёрточек или растрескивания, что оригинальным образом украшает рисунок или просто фон.

В горячем батике выделяют такие основные способы работы, как:

- простой батик (в одно перекрытие);
- сложный батик (в два и более перекрытий);
- роспись от пятна.

Рассмотрим их подробнее:

1. В простом батике рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, каталок или воронок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок. Это может быть геометрический или растительный орнамент. Ножи и каталки предварительно обтягивают тонкой трикотажной тканью. Перед работой они, как и воронки, опускаются на несколько минут в разогревающий резервирующий состав. Остывшие в процессе работы инструменты следует разогреть, в противном случае резервирующий состав может застыть на инструменте и не будет пропитывать ткань. После застывания резервирующего состава на ткани

поверх нанесённого рисунка при помощи ватного или губчатого тампона наносится слой краски. После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более тёмном фоне. Роспись простого батика может сочетаться с вливанием краски нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы контурного рисунка.

2. Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов. Каждый из них является повторением росписи способом простого батика. После первого перекрытия фона и его высыхания рисунок вновь наносят резервирующим составом и ещё раз перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно делать до четырёх раз. Работа идёт последовательно от светлого тона к тёмному. Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом, а также следить за тем, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведён на ткань.
3. Самой сложной и интересной работой по оформлению ткани является роспись от пятна. Обычно к этому способу прибегают для украшения изделия растительным орнаментом. Работа напоминает технологию сложного батика: на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна различных цветов. По каждому из них проводится первоначальная прорисовка орнамента, затем эти же пятна или соседние участки фона перекрывают другим цветом. Затем идёт дальнейшая дорисовка орнамента. Эту операцию можно повторять не более трёх раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент. В заключение изделие перекрывают каким-либо тёмным цветом. В связи с этим подобные работы всегда имеют тёмный фон. Роспись от пятна даёт возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков. В ходе работы необходимо следить, чтобы каждый слой краски, наносимой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

Этапы работы в технике горячего батика:

Порядок выполнения	Графическое изображение
1.Зарезервируйте те места, которые должны остаться белыми.	

<p>2. Чтобы резервирующий состав хорошо ложился на ткань, разогревайте кисть вместе с воском</p>	
<p>3. При помощи мягкой широкой кисти окрасьте ткань в бирюзовый цвет, не снимая ее с рамы.</p>	
<p>4. После того, как ткань полностью высохла, зарезервируем бирюзовые лепестки цветов, завитушки и т.д.</p>	
<p>5. Окрасим ткань темно-синим красителем. Когда ткань окончательно просохнет, вытопим воск.</p>	
<p>6. После всех этапов нужно удалить воск через проглаживание утюгом и большого количества бумаг.</p>	

3.9. Техника безопасности при выполнении холодного и горячего батика.

Работая на уроках с красками для ткани и химическими реактивами, необходимо постоянно помнить о правилах безопасности.

Все краски, красители и другие материалы, которые используют художники в своей работе, являются относительно нетоксичными. Но нужно иметь в виду, что это промышленные химические вещества. Имея дело с химическими веществами (в нашем случае это анилиновые красители, горячий воск и другие химические материалы), следует соблюдать некоторые правила, которые помогут нам избежать возможных проблем.

- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
- Натягивай ткань на раму осторожно, стараясь не поранить руки. Полученную травму нужно немедленно обработать дезинфицирующим средством.
- Прикрепляй кальку с рисунком к ткани булавками, осторожно. Ни в коем случае не бери булавки в рот. Не пользуйся ржавыми булавками, кнопками, гвоздями.
- Не подноси емкость с резервирующим составом к открытому огню, плите или утюгу.
- Храни резерв, разведенные анилиновые красители в закрытой посуде, стеклянных или пластиковых пузырьках.
- При работе с жидкими анилиновыми красителями пользуйтесь защитными перчатками и фартуками, предохраняющими вашу одежду.
- Всегда пользуйтесь отдельной посудой для приготовления растворов красителей.
- Набирай краситель в палитру при помощи пипетки, а резервирующий состав в стеклянную трубочку при помощи резиновой груши.
- Заполняй трубочку резервирующим составом лишь на $\frac{1}{4}$ ее длины.
- Аккуратно нужно работать с утюгом проглаживании изделия.
- Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей (резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне в хорошо проветриваемом помещении, при этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Батик - это целый мир искусства и является эффективным средством воспитания школьников. Ведущими мотивами этого вида деятельности для школьника является стремление к творческой самореализации, желание создать новое, оригинальное. Занятия росписью по ткани в школе на уроках прикладной композиции формируют такие нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами своего труда.

Разнообразие техник росписи позволяет раскрыть свой внутренний мир и воплотить любые виды росписи по ткани. Овладев техникой батика, мы можем украсить им не только интерьер, но и сделать более интересными и неповторяющимися одежду и аксессуары.

Преподавая батик детям, можно раскрыть их творческий потенциал, узнать их настроение, взгляды, интересы и даже узнать их характер. Детская манера живописи всегда придает вещам особый колорит, мягкость, нежность. Рассматривая такие работы, невольно задумываешься об их безобидности и чистоте. Также можно узнать поближе о личности каждого ребенка. Как капля краски падает на ткань и расплывается в причудливые узоры с плавными переходами, так и лица детей, задействованных в этом удивительном процессе, расплываются в милых улыбках, в каждом ребенке живет маленький творец, фантазёр. Важно вовремя увидеть в нем это и направить в нужное русло. Если ребенок слышит музыку, чувствует ритм, или его увлекает цвет. Если его любимым делом является рисование, важно не только дать ему в руки карандаши или включить музыку, нужно заниматься с ним, дать потенциал для внутреннего роста и развития.

Задача руководителя - направить ребенка, помочь ему воплотить его задумку в жизнь, где-то натолкнуть на нужную мысль, а также вообще расширить кругозор, показать, что мир - это не только то, что нас окружает, но это ещё и тот яркий мир фантазий. Любой педагог должен подходить к каждому ребенку индивидуально. В каждом ребенке есть свои задатки, но для развития их одному нужно подсказать, помочь найти идею, другому наоборот - нужно дать время самому обдумать, чтобы собрать в одно целое все свои мысли. Каждый ребенок - индивидуальность и личность, и все дети без сомнения талантливы. Важно помочь ребенку наблюдать за окружающим миром в поисках идей для творчества - в природе, в окружающих нас предметах, людях, помочь ему понять, что все, что нас окружает, может послужить идеей для творчества.

Важно пробудить в ребенке желание к творчеству, заинтересовать. Любому ребенку интересно что-то делать, мастерить своими руками, открывать для себя какие-то новые виды деятельности и творчества, вдвойне интереснее, если результат этой работы радует глаз. Работы детей получаются не обычными, интересными и очень теплыми. Занимаясь этим видом искусства можно не просто получить удовольствие от легкого и приятного занятия, но и также создать какую-то реально используемую вещь в быту. И возможно это станет будущей профессией маленького художника.

Работая над методической работой по теме «Батик», мной был собран обширный материал по видам росписи батика и разным технологиям его изготовления. Работая по источникам и собирая материал при помощи интернет ресурсов были рассмотрены исторические изменения в развитии технологии росписи ткани и изучены отдельные техники. Так же рассмотрены и изучены разные техники изготовления батика, начиная с самых древних времен, и заканчивая развитием современных видами.

Изучая основы росписи по ткани можно прийти к выводу, что работа с тканью трудоёмкая, хотя не требует специальной подготовки.

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личности 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 все самое лучшее, светлое, доброе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Актуальные задачи педагогики : XI Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2020 г.) / А43 [под ред. И. Г. Ахметова и др.]. — Краснодар : Новация, 2020. — iv, 48 с.
2. Стоку Сузи. Батик. Практическое руководство./ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005 г.
3. Журнал: «Валентина». Роспись по шелку. – М.: Издательский дом «ОВА-ПРЕСС». № 1; 1995 г.
4. Т.О. Скребцова, Л.А.Данильченко. «Шелковые картины в технике холодного батика». – Ростов н/Д : Феникс, 2007г
5. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005г
6. Батик / Анна Эм. — Минск : Харвст, 2010.— 64 с.: ил.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

- 1.https://studopedia.ru/28_11234_osnovi-kompozitsii-v-batike.html
- 2.<https://studfile.net/preview/9387744/page:4/>
- 3.<https://fb.ru/article/326488/kratkaya-istoriya-batika-kak-tehniki>
<http://batik4art.com/>

**РАБОТЫ
ВЫПОЛНЕННЫЕ УЧЕНИКАМИ
ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ №1
г. НАХОДКА
НА ЗАНЯТИЯХ ПРИКЛАДНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В
РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНИКЕ «БАТИК»
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2023 г.г.**

Тема: «Растительный и животный мир»
Техники - (свободная роспись, холодный батик)

Белов Семен, 12 лет

Евтушенко Никита, 12 лет

Шлягин Леонид, 15 лет

Осинцева Софья, 14 лет

Овсянникова Алена, 16 лет

Фролова Арина, 16 лет

Мартынова Дарья, 13 лет

Тема: «Дружат дети»
Техники - (холодный батик)

Карамшук Ксения, 12лет

Карамшук Ксения, 13 лет

Тищенко Екатерина, 14 лет

Тема: «Космос»

Техники - (холодный батик)

Дубикава Екатерина, 13 лет

Мартынова Дарья, 14 лет

Рудницкая Ксения, 14 лет

Тема: «Индийские мотивы»

Техники - (холодный батик)

Мартынова Дарья, 15 лет

Дубикова Екатерина, 14 лет

Тема: «Новый год и Рождество»

Техники - (холодный батик)

Владиминова Анжелика, 14 лет

Владиминова Анжелика, 13 лет

Бородина Вика, 14 лет

Лыдина Маргарита, 14 лет

Дубикова Екатерина, 14 лет

Карамшук Ксения, 13 лет

Будаева Милена, 16 лет

Поподько Елена, 15 лет

Тетерюк Мария, 14 лет

Лыдина Маргарита, 14 лет

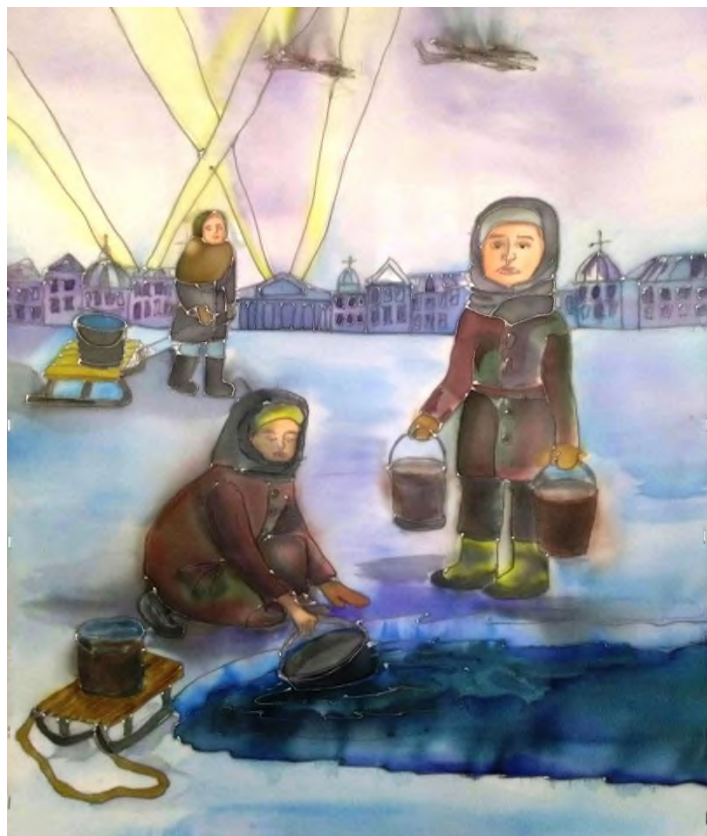

Мартынова Дарья, 14 лет

Тема: «Военная тема»
Техники - (холодный батик)

Мартынова Дарья, 15 лет

Владиминова Анжелика, 15 лет

**Тема: «Сказочные герои»
Техники - (холодный батик)**

Рудницкая Ксения, 14 лет

Бородина Вика, 16 лет