

УДК 372.874

А.С. ЩУКИНА
(*inst.34@yandex.ru*)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РОСПИСИ БАТИКА В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА*

Анализируются технологии изготовления батика в различных техниках росписи по ткани, история батика, особенности и художественные приёмы, инструментарий и материал, используемый в современной росписи по ткани. Определяется понятие «батик». Выявляются особенности технологий изготовления основных видов росписи в условиях общеобразовательной школы.

Ключевые слова: *батик, роспись по ткани, декоративно-прикладное искусство, художественная обработка, холодный, горячий, узелковый батик, изо, педагогика.*

В наши дни батик очень популярен. В то же время современные техники росписи ткани весьма разнообразны, что объясняет необходимость их изучения. Ведь с помощью приёмов батика можно создавать уникальные, ни на что не похожие предметы декоративно-прикладного искусства. Не менее важно, чтобы с этими техниками знакомились и учащиеся на уроках изобразительного искусства, ведь процесс настолько увлекателен и необычен, что обязательно понравится современным детям. В наше время прогресса компьютерных технологий и массы информации, которая затуманивает сознание детей, очень сложно увлечь учащихся декоративно-прикладным искусством, на котором с древности держался весь быт и культура человечества.

Батик включает 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 даже тем, кто никогда раньше в принципе не занимался оформлением ткани.

Объектом данного исследования являются традиционные техники росписи батика и применение их в школе на уроках изобразительного искусства с обучающимися в традициях современного декоративно-прикладного искусства.

Предмет исследования – процесс знакомства обучающихся с искусством росписи тканей на уроках изобразительного искусства.

Целью исследования является изучение технологии изготовления батика в различных техниках росписи по ткани.

Батик – особый метод окрашивания тканей, базирующийся на применении резервирующего состава – вещества, не пропускающего краску. «По традиционной методике уже после того, как на ткани сделан рисунок резервом, а свободные участки прокрашены, резерв снимается, и на его месте остается затейливый узор» [2].

Само понятие «батик» в первый раз упоминается в голландских текстах XVII в. Яванцы называют батик «амбатик». Это означает рисование и письмо. Несмотря на это на художественных полотнах из Индии и можно заметить одежду, рисунки которой похожи на роспись в технике батика, но более ранних образцов подобных тканей не найдено. Наиболее древнейшие образцы найдены в Египте и датируются V столетием н. э. [4].

Изобретение шелка обычно приписывают китайцам, но несмотря на это бытует мнение, что еще в I тысячелетии до н. э. его могли производить и в Индии. История прочно связывает это искусство

* Работа выполнена под руководством Смирновой Т.В., доцента кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру вместе с шелком. Нежная, простая и лёгкая ткань ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Вследствие, этот самый торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

У истоков XIX столетия Миязаки Юдзен создал собственный стиль, применяя трафареты и прокрашивание с защитным составом. Его работы мгновенно можно отличить: роскошные рисунки размещаются в пределах четких ограниченных участков.

В 1835 г. в голландском городке Лейдене была открыта первая в мире фабрика по изготовлению батика. Затем за ней такие фабрики возникли в Роттердаме, Апелдорне, Хелмунде и Харлеме. Для того чтобы обучить работников этих предприятий голландцы не поскупились нанять мастеров из Индонезии. Возвращаясь на Яву, эти эксперты налаживали изготовление батика на своей родине. В те времена воск наносился с помощью специальных печатных штампов, что существенно удешевляло изготовление и позволило получать весьма замысловатые орнаменты.

После внезапного обвала международной экономики в 1920-х годах батик из промышленного изготовления вновь стал ремеслом одиночек. В Голландии открылась школа батика. Батик преобразовался в декоративно-прикладное искусство.

Итак, в Европе батик стали использовать при изготовлении декоративных тканей с первой половины XIX столетия, при этом незначительное производство наладили голландские мастера, немцы же первыми поставили его на поток.

В России батик возник приблизительно в 20-е годы. Русские мастера усмотрели европейскую технику и стилистику, однако не ведали её истоков и никак не основывались на ту или иную традицию. Они объединялись в артели и занимались созданием панно, платков, шалей и получали заказы на театральные и сценические занавесы или шторы для кафе. Немаловажную роль в развитии техники окраски ткани в России сыграл русский художник Лев Бакст. Он очень много трудился над дизайном театральных костюмов и ввёл в одежду восточные мотивы.

В 1936-х годах в России возникли артели, которые изготавливали специально на заказ шарфы, косынки, шали, интерьерные изделия.

В 50-х годах в сфере росписей по ткани остались известны имена таких мастеров декоративно-прикладного искусства, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская и др. Непосредственно они стояли у истоков развития батика в нашем государстве. Позже начали появляться декоративные панно и живопись на ткани. Дальнейшее распространение батик получил в 70–80-е годы прошлого века [7].

Как бы вы отнеслись к тому, если бы узнали, что преподавание искусства росписи тканей вели в школе, на уроках изобразительного искусства? Ведь азы батика достаточно доступны и актуальны в условиях общеобразовательной школы. Побеседуем же о главных материалах, применяемых в батике.

Кисти – основной рабочий инструмент для батика. От их свойств и качеств в большей степени зависит результат. Хорошие кисти довольно дороги, не любая кисть годится для росписи ткани. Кисти, предназначенные для акварельной живописи и росписи батика, должны хорошо брать и легко отдавать краску. Используя круглые кисти, необходимо проследить за тем, чтобы намоченная кисть имела острый нераздвоенный кончик. Тонкие кисти незаменимы при проработке мельчайших элементов и рисунков, в то время как толстые используются для больших участков. Большие зоны хорошо расписывать мягкими и широкими или большими плоскими кистями. Порой используют и так называемую веерную кисть, наносящую краску очень тонкими, плотно прилегающими друг к другу мазками, создающую интересные структуры. Для росписей батика используются такие виды ворса кистей, как красная куница, беличий волос, вытянутые полиамиды [3].

Рама – один из самых необходимых предметов при росписи шелка. Существуют различные конструкции рам, обеспечивающие тугое натяжение шелка. Однако самой востребованной рамой среди

профессионалов считаются рамы без ступенчатой раздвижки, ведь с помощью гаек их можно подогнать под любой размер. Это обеспечивает ровное натяжение шёлка.

Для натягивания ткани на раму используются трёх зубчатые кнопки и булавки с головкой. Кнопки рекомендуются для натягивания шелка с незаработанными краями. Для готовых платков и шарфов лучше использовать булавки, поскольку после их удаления остаются лишь маленькие проколы.

Так же в росписи применяют пластмассовые флаконы с пипеткой, для работы с резервирующим составом, пульверизатор для аэрозольной росписи ткани, мягкий карандаш по шёлку, палитра и фен, ускоряющий процесс высыхания краски. Для запаривания большинства современных красок по шёлку используется утюг, хотя есть такие красители, которые можно закрепить на ткани только с помощью густого, горячего пара в профессиональных устройствах, предназначенных для батика.

Ткань, независимо от выбранной вами техники, должна быть из натуральных волокон.

Чтобы избежать возможных разочарований и ошибок следует проверить натуральность ткани до начала работы. Легче всего это определить с помощью горения (табл.).

Таблица

Определение типа волокна по характеру горения

Волокно	Характер горения	Запах при горении
Хлопок, вискоза, лен	Горит быстро, полностью сгорает. Оставляет светло-серую золу	жженой бумаги
Шелк, шерсть	Горит плохо, оставляя маленький темный шарик на конце	жженого рога
Искусственные волокна	Не горят, плавятся, образуя на конце шарик	нет запаха

Для экспериментов и для тренировок лучше использовать тонкие хлопчатобумажные материи – мадаполам, маркизет, батист или шифон. Белое простынное полотно, ситец, бязь используются для горячего и узелкового батика. На натуральный шелк лучше переходить, когда человек достаточно овладел техникой росписи. Шелковые ткани очень разнообразны и по-разному поддаются росписи. Тонкий шелк – понже, креп-шифон – идеален для начинающих, особенно подходит для контурной росписи. Красящий материал на эти ткани ложится ровно и очень хорошо расплывается. Более плотные ткани – дюпон, туаль, креп-сатин, крепдешин и креп-жоржет – тоже подходят для работы в технике нанесения контуров, поскольку на них быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на плотных шелках, таких как шелк-бурет, тусса. Эти виды шелка могут быть использованы для нанесения воска или для набивки уплотненных красок, однако, при условии, что разъединяющий материал достаточно хорошо проникает в ткань. Приступая к работе с большой поверхностью в этом надо убедиться заранее.

В настоящее время выбор красок для батика очень обширен. Одни краски разводятся только лишь спиртом, другие разбавляются также и водой. Различаются они и по способам закрепления – утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром, причем каждая из них имеет как свои достоинства, так и свои минусы. Однако, тем не менее, безусловное предпочтение специалисты отдают качественным краскам, закрепляемым посредством запаривания: по сравнению с другими красками они имеют целый ряд преимуществ. Для достижения наилучших результатов чаще всего используется высококонцентрированная краска для росписи по шелку “Elbesoie” французской фирмы “LEFRANC & BOURGEOIS”. Она применима в любой технике, имеет 30 легко смешивающихся и не меняющихся после закрепления оттенков цвета. Elbesoie разводится водой, благодаря чему не имеет неприятного запаха, характеризуется чистотой цвета и высокой светоустойчивостью, не влияет на эластичность шелка, сохраняет его блеск. После закрепления красок изделие можно стирать при температуре до 40°C или отдавать в химическую чистку [1].

Состав наносится кисточкой или флакончиком с пипеткой. Покрытые контурным составом участки перестают впитывать краску и сохраняют первоначальный цвет шелка. В отдельных случаях для получения особого эффекта применяется золотой, серебряный или цветной контурный состав.

Для создания специальных неповторимых эффектов используются такие материалы, как спирт, соль, мочевины, и фабричные материалы, для проявления различных пигментов и создания причудливых рисунков и узоров. Бусины, стразы и другие мелочи могут служить дополнительным украшением работ, особенно аппликаций.

Рассмотрим основные приёмы работы с шёлком.

1. Узелковый батик. Завязывание ткани в простые узлы – главный метод в узелковом крашении материи. Взамен узла зачастую используют обматывание ткани верёвками или нитью. Точки или маленькие кружочки можно получить, поддевая ткань иглой, обвязывая ее ниткой и затягивая петлю. С целью получения наилучших результатов нить берут толще и обматывают ее по несколько раз. Чтобы создать мраморный узор ткань необходимо скомкать в клубок и обмотать веревкой. Если обвязывание и окрашивание клубка произвести несколько раз, можно получить более разнообразный узор. При крашении в узелковой технике так же используют горошины, бусины, камешки, круглые пуговицы. В ткань оборачиваются эти предметы и обматываются нитью довольно туго. Ткань, обтягивающая предмет, окрашивается ровно, а вокруг получается звездчатая округлая форма. Складывание образует на ткани геометрические узоры, а также позволяет повторять рисунок, образованный обмотками столько раз, сколько была сложена ткань. Прошивание ткани используется, как правило, в сочетании с приемами складывания и обматывания нитками и веревками [5].

2. Горячий батик. В горячем батике роль резерва выполняет расплавленный воск или парафин. В традиционном горячем батике работа основывается на перекрывании плоскостей горячим восковым составом, от светлого к тёмному, но иногда требуется проработать рисунок линейно. Поэтому в традиционном батике узор наносится специальным инструментом – чантингом, который представляет из себя медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволяет наносить сложнейший традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Восковая смесь кипит на водяной бане, носиком зачерпывается горячий состав и обводятся нужные контуры. Брызги резерва и кракелюры используют как декоративный прием. При помощи брызг изображаются снежинки или звезды [1].

3. Холодный батик. В отличие от горячего батика, данный метод не требует удаления резерва после окрашивания, он более прост и безопасен и поэтому относится к числу самых популярных приемов росписи ткани. В холодном батике используется в основном натуральный шелк. Для этого вида росписи наиболее характерны белые и цветные линии, которые отделяют одно цветовое пространство от другого, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает графическую четкость. В холодном батике используется прозрачный резервный состав, растворимый в бензине. Готовый резерв можно купить в магазинах, где продаются товары для художников. Импортные контурные составы могут быть окрашены в различные цвета. При нанесении на шелк, жидкие краски обычно растекаются по всем направлениям, подчас неконтролируемо и чаще всего без образования четких контуров. Предварительно нанеся резервные средства специальной стеклянной трубочкой с резервным составом, можно предотвратить растекание красок и разделить одно цветовое поле от другого. В этом и заключается основной прием техники росписи с нанесением контуров. При росписи несколькими красками по сырой ткани, они перетекают друг в друга, расплываясь, как акварель на бумаге. Можно использовать переливы двух близких оттенков, контрастных цветов или сочетание краски и чистой воды, в зависимости от художественного замысла.

Еще один распространенный эффект достигается с помощью поваренной соли крупного помола. Кристаллы соли помещаются на влажную ткань и притягивают краску, высветляя фон вокруг. Гранулы мочевины (карбамида), наоборот, отгоняют от себя краску [6].

Рассмотрев основные техники росписи по ткани, изучив необходимые для данной работы материалы, мы можем оценить, насколько простым может быть внедрение уроков по батик в современной школе. Уроки изобразительного искусства, как нельзя лучше, способствуют реализации данных технологий росписи. Процесс может быть настолько неординарным и увлекательным, что многие учащиеся захотят увидеть себя в роли настоящего художника по росписи ткани и изучить эту технику более подробно самостоятельно. На уроках необходимо показать учащимся все основные средства росписи, рассказать о происхождении батика и испытать на практике современные приёмы росписи по ткани. Уроки можно строить по следующей схеме: учитель предлагает детям наносить краску на ткань в нескольких техниках росписи: горячий, холодный и узелковый батик. Учащиеся «почувствуют» ткань и краски и приобщатся к художественному самовыражению.

В ходе работы мы определили понятие «батик» и выяснили, что у данного искусства художественной обработки ткани есть очень интересная история, что её стоит внедрить в систему школьного образования.

Также был тщательно изучен инструментарий и материал, необходимый для изготовления батика, выявлены различные техники росписи батика, а именно горячий батик, холодный батик и узелковый батик. Мы попытались рассмотреть особенности технологий изготовления каждого из этих видов росписи и использование их в условиях урока изобразительного искусства в школе.

Несмотря на то, что батик – очень древнее искусство, его можно назвать вечно молодым, т. к. натуральный шёлк – один из самых изысканных и красивых материалов, применяемых людьми для изготовления одежды, украшения предметов интерьера. Батик посвящены следующие строки: «Пестрый батик с запахом сандала, солнечных оттенков шелк прохладный...». Авторский батик всегда неповторим. Из-под кисти художника выходят уникальные вещи и всегда в единственном экземпляре. Свадебные наряды, украшенные ручной росписью, вновь завоевывают подиумы. Изучая батик в школе, учащиеся будут активнее приобщаться к декоративно-прикладному искусству и искусству самовыражения, именно в школьном возрасте формируются основные культурные принципы и интересы человека.

Литература

1. Давыдов С.А. Батик. Техника, приемы, изделия: энциклопедия. М.: АСТ/Астрель, 2008.
2. Дворкина И.Н. Батик. Все о картинах на ткани: практическое руководство. М.: Академия развития, 2006.
3. Жолобчук А.В. Подарки из батика: практическое руководство. М.: АСТ/Астрель, 2003.
4. Зайцева О.В. Батик: практическое руководство. М.: АСТ/Астрель, 2008.
5. Махмутова Х. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. Делаем сами: практическое руководство. М.: Стрекоза, 2006.
6. Моргадес К. Роспись по шелку: для начинающих: практическое руководство. М.: АРТ-Родник, 2000.
7. Перелешина И.А. Батик. От основ к импровизации. Законы композиции и цвета. Холодный батик. Горячий батик и др.: практ. руководство. СПб.: Паритет, 2008.

ANASTASIYA SHCHUKINA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

TRADITIONAL PAINTING TECHNIQUES OF BATIK IN THE CONDITIONS OF TRAINING TEACHERS OF ART

The article deals with the technology of making batik in various techniques of textile painting, the history of batik, features and artistic methods, tools and material used in modern textile painting. The concept of batik is defined. The features of processing of the basic types of paintings in the conditions of comprehensive school are revealed.

Key words: batik; textile painting; decorative and applied arts; artistic processing; cold, hot, tie-dyeing batik; Art; Education science.