Холодный батик. Из истории возникновения холодного батика. Необходимые инструменты и материалы. Особенности и разновидности. Применение в современной жизни.

Практические занятия: Упражнение «растяжка», «лессировка», «заливка». Основа под роспись – креп. Формат А 8.

Самостоятельная работа обучающихся: Упражнение «с цветным резервом». Материал – креп. Формат А 8.

История развития росписи по ткани

Батик – batik – индийское название, обозначающее рисовать, покрывать каплями, штриховать.

Батик – это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани.

Роспись ткани развивалась на протяжении веков параллельно с человечеством. Родиной батика считается Индонезия остров Ява. Самым древним батиком является «Икат», где нити основы или утка окрашивались до ткачества, с помощью перевязывания нитей и процессе ткачества появлялся узор. Такие икаты считались священными, а процесс их создания был трудоемким и занимал много времени. До сих пор эта техника распространена в Грузии и Армении и носит обрядовый характер. Позже появилась узелковая техника она существовала еще до VІІІ века. В Индии она назевалась бандхей, что означает «обвяжи – окрась», в японии такая техника называлась шибори. В стиаринных кимано VІІІ века виртуозно сочетаются шибори и икат. Двойные икаты это когда окрашивались и нити основы и нити утка назывались «грингсинг» и считаются священными, обладающими магической силой. Двойные икаты изготавливались на острове Бали, считается что их орнаменты исцеляют от всех болезней. В Малазии, Индонезии узелкова техника называется планги, что означает «пробел, пятно». На Суматре ткани дополняют вышивкой бисером. В Индии – бусинами и кусочками зеркала, в Африке – вышевкой жемчужинами и раковинами. Эта техника была известна в доколумбовой Америке. Узелковая техника была распростронена на Квказе, в Тибете, Турции, Иране, Сирии, Египте, Марокко, Алжире, Ливии.

Создание рисунка способом прошивания ткани – более утонченный прием, его можно встретить в японских кимоно. В Индонезии такая техника называется тритик.

Роспись с помощью воска была распространена в древнем Египте, сохранившиеся ткани относятся к ІІІ-VІІІ в. Наиболее распространена горячая техника в Индии и Китае. Методы горячего батика использовали в Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, и в африканских странах.

Но первое место в искусстве горячего батика принадлежит Индонезии. Считают, что здесь батик начал развиваться в начале нашей эры.

Параллельно с ручной росписью ткани развивалась набойка в литературе относящейся к І веку н. э есть описание способа набойки применяющегося в Египте. Широко набивные ситцы были распространены в Китае и по шелковому пути попали в Европу, где получили популярность и развитие. Были переняты мастерами (Павла - Посадские платки).

Интерес к ручной роспись ткани в Европе появился в 20 годы 20 века. Знакомство с культурой востока будоражило фантазию мировых художников и художественная роспись ткани стала популярной. Роспись ткани стала украшением не только одежды, но и интерьера (декоративные панно). Появились новые материалы и инструменты (резерв, акриловые красители, стеклянная трубочка и.тд.)

Узелковый батик

Свое название узелковая техника получила в 20 веке от слова узелок. Узелковый батик - один из самых древних способов росписи ткани. В Японии этот способ называли шибри и сочетали с икатом. В этой технике изготавливали национальную одежду кимоно, а в Индии сари, сочетая с бисером и вышивкой. Эта техника похожа на оригами, если складывать ткань различными способами, то можно получить разнообразные узоры. Самый простой способ это завязать на ткани узелки и окрасить, получив причудливые узоры.

Узелок художника

Если на ткани завязать различные узлы, то после окрашивания получатся причудливые узоры, так как краситель не проникнет в глубь узла и останутся непрокрашенные места ткани. Появятся плавные растяжки цвета, от насыщенного до белого. Если использовать натуральную ткань, то подойдут анилиновые красители, а если синтетическую, то акриловые.

Для упражнения лучше взять лоскут ХБ 20х25.

1. способ: завязываем узел поперек.
2. способ: завязываем по диагонали.

Солнышко, точки, кружочки.

Для этого способа понадобится нить ХБ №10. От ширины намотки зависит диаметр солнышка.

1. способ: взять лоскут двумя пальцами за центр куска ткани и обмотать по направлению к краям плотно нитью.
2. способ: распределить несколько маленьких солнышек разного диаметра на куске ткани.
3. способ: *мелкие точки – кружочки.* Намотку производить на одном месте очень близко к кончику, можно использовать спицу.

Мраморный узор

Ткань скомкать в клубок и плотно обмотать ниткой.

Полосы

1. способ: параллельные полосы. Сложить ткань в виде гармошки (плиссировка), затем плотно обмотать нитью.
2. способ: диагональные полосы. Ткань плиссировать по диагонали, затем плотно обмотать нитью.

Ёлочка

Нужно сложить ткань в три слоя (крупную плиссировку) затем как диагональную гармошку и перемотать нитью.

Лучеобразная звезда

Сложить ткань пополам и с середины заплиссировать и перемотать нитью.

Шланговая техника

Взять два одинаковых куска ткани, прикрутить по диагонали каждый в отдельности, а затем перекрутить между собой и обмотать нитью.

Конверт

Складываем углы квадрата в центр, переворачиваем и опять складываем углы в центр и так пока квадрат сильно не уменьшится, затем перевязываем крест на крест.

Треугольник

Сложить ткань по диагонали, затем еще раз по диагонали и так пока не образуется маленький треугольник. Перевязать нитью концы треугольника.

Квадрат

1. способ: сложить ткань пополам образуя прямоугольник, затем еще раз получив прямоугольник и так пока он совсем не уменьшится затем замотать крест на крест нитью.
2. способ: заплиссировать ткань по прямой примерно шириной 2 см., затем полученную полосу сложить гармошкой до образования квадрата.

Шаблонный батик

Шаблонный батик является разновидностью узелковой техники, отличается лишь тем, что в нем применяются шаблоны (пуговицы, деревянные линейки, деревянные прищепки).

1. способ: с использованием пуговиц, бусин, камешков, ракушек. В ткань вкладываем бусину или пуговицу и плотно перевязываем.
2. способ: с использованием деревянных линеек. Ткань заплиссировать так, чтобы она не выступала за ширину линейки.
3. способ: с использованием прищепок. Складываем квадрат ткани по диагонали в треугольник, затем еще раз в треугольник и так, пока треугольник совсем не уменьшится, затем закрепляем прищепками.

Крашение ткани в узелковой технике

Для натуральных тканей применяются анилиновые красители, а для синтетических подойдут акриловые красители. В узелковой технике ткань полностью погружается в краситель и подвергается температурной обработке. Как правило, анилиновые красители продаются в виде порошка. На упаковке всегда указано время крашения, объем воды и способ закрепления.

Обычно время крашения составляет от 20 до 40 минут, а объем воды рассчитывается так, чтобы ткань полностью погружалась в раствор.

Крашение необходимо производить в эмалированной кастрюле, алюминиевая или эмалированная кастрюля со сколами не подойдут, так как произойдет реакция с металлом (цвет может поменяться, ткань утратит прочность). После крашения ткань хорошо прополаскивают и закрепляют краситель.

Закрепление красителя на ткани в узелковой технике

Еще буквально 100 лет назад в качестве закрепителя использовали мочу, сейчас используют мочевину (удобрение). Яркость может предать соль, ее добавляют во время крашения. Для закрепления красителя на ткани необходимо развести мочевину в тазике в пропорции 2 ст. ложки на 3 литра воды, погрузить в полученный раствор ткань на 20 – 40 минут, затем для закрепления рисунка на ткани необходимо прогладить ткань с обратной стороны утюгом.

Горячий батик

Техника горячего батика возникла чуть позже, чем шибори (узелковая техника) и она дала больше возможностей для воплощения творческих идей. В этой технике можно получить не просто абстрактный рисунок, но и изобразить стилизованные растения и фантастических животных. Горячий батик широко был распространен в Индии и Японии.

Раньше в качестве резервирующего вещества использовали горячий воск, который препятствовал протеканию краски, и ткань под воском оставалась не окрашенной.

С помощью специального металлического кувшинчика с узким носиком тонкой струйкой наносили воск, строго по рисунку, затем ткань погружалась в краску и высушивалась, после чего снова наносили рисунок на ткань с помощью воска на свободные места и снова ткань погружалась в чан с другим цветом. Работа велась строго от светлого к темному (сначала наносили светлые оттенки и только в конце постепенно темные). Когда вся ткань заполнялась воском, ее опускали в горячую воду, освобождая рисунок.

Воск одновременно закреплял рисунок, долгие годы изображение оставалось ярким. Очень часто фоны покрывались мелкими каплями воска и получались необычные узоры из точек. Такие ткани высоко ценились и стоили целое состояние.

Инструменты и материалы для горячей техники

В современной технике батика вместо воска используют парафин. Разогретый парафин наносят на ткань щетинной кистью. Для удобства натягивают ткань на подрамник, а парафин нагревают на электрической плитке в металлической посуде на паровой бане.

1. Электрическая плитка
2. Парафин
3. Металлическая емкость
4. Кисть щетинка
5. Подрамник
6. Натуральная ткань
7. Анилиновые красители
8. Палитра
9. Шприцы
10. Кисти белка разных размеров (№ 10, 5, 3)
11. Кнопки для натяжения ткани
12. Эскиз в цвете.
13. Картон будущей работы в натуральную величину

Технологический процесс техники «Горячий батик»

Прежде чем приступить к работе, необходимо приготовить все инструменты и материалы, а так же организовать рабочее место с соблюдением техники безопасности. Работать надо в хорошо проветриваемом помещении, так как пары воска имеют неприятный запах.

1. Идея
2. Фор эскизы
3. Графические эскизы
4. Эскиз в цвете
5. Технический эскиз (указываются материалы и техники)
6. Картон натуральную величину (линейный эскиз в натуральную величину)
7. Подготовить ткань к работе (простирать, прогладить)
8. Натянуть на подрамник
9. Разогреть парафин на паровой бане
10. Нанести парафин там, где нужны белые места
11. Нанести краситель. Работу вести от светлого к темному.
12. Прогладить утюгом через туалетную бумагу или газету.
13. Оформить работу в раму или паспарту.

Термический батик

В технике термического батика рисунок создается при помощи горячего утюга. Под воздействием высокой температуры краска растекается образуя причудливые узоры и одновременно фиксируется на ткани. В такой технике получаются причудливые узоры, в которых можно разглядеть пейзажи, цветы, сказочных животных.

Инструменты и материалы.

1. Утюг
2. Калька
3. Металлический лист
4. Подрамник
5. Натуральная ткань
6. Анилиновые красители
7. Палитра
8. Шприцы
9. Кисти белка разных размеров (№ 10, 5, 3)
10. Кнопки для натяжения ткани

Технологический процесс техники «Термический батик»

Сначала необходимо приготовить все инструменты и материалы, а так же организовать рабочее место с соблюдением техники безопасности. Работать надо в хорошо проветриваемом помещении, так как процесс будет сопровождаться испарением большого количества химического красителя. На металлический лист положить мокрую ткань, образовать складки и нанести красители разных цветов, затем, накрыв кусочком кальки, прижать горячим утюгом.

1. Подготовить ткань к работе (простирать, прогладить)
2. На металлическую подложку положить мокрую ткань
3. Создать складки
4. Нанести красители
5. Наложить кальку
6. Прижать утюгом
7. Проработать получившийся рисунок тонкой кистью
8. Оформить работу

Современные техники росписи ткани

Такие техники, как холодный батик и его разновидность послойная техника появились в 20 годы с развитием химической промышленности. В эти годы возник большой интерес к востоку, но вместо воска начали использовать резерв, что упростило технологию и ускорило процесс. Резерв стали наносить в холодном виде специальной трубочкой, для основы использовать натуральный шелк, а для натяжения ткани подрамник.

Холодный батик

Техника холодного батика отличается тем, что рисунок имеет четкий белый контур, который придает работе декоративность. Контур делит все изображение на отдельные сегменты, которые заливаются красителями разных цветов. Все контуры резерва должны быть замкнутыми, чтобы краска не протекала в соседний сегмент. Качество работы во много зависит от равномерности нанесенного контура. Поэтому многие мастера после нанесения резерва и тщательной его просушки проверяют каждый сегмент водой, капая воду в центр сегмента и наблюдая его герметичность. Если вода начинает протекать, то работу просушивают и наносят резерв на ткань с обратной стороны. Затем снова проверяют водой и только после этого приступают к работе с красителями.

Инструменты и материалы.

1. Ткань (крепсатин, креп)
2. Подрамник
3. Кнопки
4. Ватман для картона.
5. Маркер
6. Набор «Батик» (анилиновые красители, трубочка, резерв)
7. Шприцы
8. Палитра
9. Банка для воды
10. Кисти белка № 8, 5, 2.
11. Ватные палочки
12. Ватные диски
13. Тряпочка

Технология холодного батика.

1. Эскизы (фор эскиз, линейный, тоновой, в цвете)
2. Картон в натуральную величину.
3. Подготовка ткани к работе (постирать, прогладить)
4. Натянуть ткань на подрамник.
5. Нанесение резерва по контору.
6. Просушка.
7. Нанесение красителя (заполнение сегментов)
8. Оформление работы.

Создание творческого эскиза и технологический процесс.

Прежде чем приступить к технологическому процессу, у художника возникает множество идей, которые обусловлены заданной темой. Безусловно мастер учитывает особенности и дизайн интерьера.

Для того, чтобы быстрее определиться с композиционным решением необходимо сделать множество эскизов. Самые первые – это фор эскизы. Фор эскиз переводится как быстрый, кратковременный. Художник буквально несколькими штрихами, линиями или пятном излагает свои идеи на бумаге. Очень быстро, не прорабатывая «записывает свои мысли», он как бы фиксирует свои интересные идеи, ассоциации на данную тему, для того чтобы в дальнейшем вспомнить необходимые композиционные и тематические решения. На втором этапе художник выбирает наиболее подходящие и интересные идеи, выделяя основное направление, и приступает к линейным эскизам. В графике линейно определяется с композиционным решением, пробуя различные способы на формате. После того, как с композицией мастер определился можно приступить к разработке цветового решения. При создании эскиза в цвете не обходимо учитывать освещенность помещения и цветовую гамму.

После создания творческого эскиза выполняется технологический эскиз (рабочий эскиз) вместе с заказчиком, где буквально на полях записываются все необходимые инструменты и материалы, которые будут использоваться в работе. Затем составляется и согласовывается смета, берется предоплата на закупку материалов.

Подготовка инструментов и материалов.

Для того, чтобы в дальнейшем не отвлекаться и не прерывать технологический процесс, необходимо закупить и подготовить к работе все необходимые инструменты и материалы, хотя в некоторых случаях удобнее подобрать фурнитуру для оформления в конце работы.

Подготовка ткани к работе. Прежде, чем приступить к работе необходимо простирать ткань в теплой мыльной воде, для того, чтобы снять клеевой состав, которым пропитывается ткань на производстве. Лучше всего использовать детское мыло, так как оно более щадящее и не испортит натуральный шелк. Затем отжать в махровое полотенце и просушить в горизонтальном положении, положив на простынь, это делается для того, чтобы переплетения не растянулись, а ткань не деформировалась. Гладить ткань лучше через мокрую марлю теплым утюгом, предварительно попробовав на ненужном лоскутке ткани.

Затем раскраиваем ткань с учетом припусков, примерно на 10 см. больше с каждой стороны, рассчитывая на то, что ткань будет закрепляться с обратной стороны подрамника.

Натягивание ткани на подрамник.

Ткань положить лицевой стороной на стол, хорошо ее разровнять, чтобы все стороны были попарно параллельными и образовывали прямые углы, а сверху наложить подрамник лицевой стороной к ткани, так, чтобы со всех сторон припуск на ткань составлял по 5 см. Для закрепления ткани на подрамнике лучше всего использовать мебельный степлер, ну если работу предполагается в дальнейшем снять с подрамника, то канцелярские кнопки.

Начинать необходимо с середины, крест, на крест постепенно двигаясь к углам, в самом конце сформировать углы, при этом следить за тем, чтобы не было перекосов ткани, а переплетения были параллельны сторонам подрамника. Ткань должна быть натянута на подрамник «как барабан».

Перенос рисунка на ткань. Картон.

Для того, чтобы перенести рисунок на ткань, не стоит использовать копировальную бумагу или карандаш. Для этого лучше изготовить картон в натуральную величину. Если плотно подложить его под ткань, рисунок будет просвечивать и не будет грязи. Таким образом, мы получим качественную работу.

Картон – это лист бумаги, соответствующий точным размерам будущей работы, где рисунок нанесен с помощью основных линий, контурно в натуральную величину. Как правило, можно обвести с помощью водостойкого маркера или мягкого карандаша. Для переноса рисунка по контору делаются отверстия, и картон сверху припорашивается пигментом. Краситель, проникая сквозь отверстия, образует рисунок. В батике его просто подкладывают под ткань.

Нанесение резерва на ткань.

Для нанесения резервирующего состава на ткань используют специальную стеклянную трубочку, в которой имеется резервуар для резерва. Для набора резерва можно использовать маленькую медицинскую грушу или втянуть воздух из трубочки ртом, создавая вакуум. Резервуар должен быть заполнен наполовину.

Для удаления излишков резерва с корпуса трубочки лучше использовать ткань х.б. а трубочку класть на подставку или на тряпочку.

Во время работы трубочку необходимо держать кончиком вверх, во избежание вытекания резервирующего состава, и лишь поднеся близко к ткани резким движением перевернуть и плотно прижать к контору рисунка, сразу начав движение слева направо. Таким образом, меньше будет на ткани образовываться подтеков, и работа будет выглядеть более аккуратной. Вести трубочкой по контору нужно медленно и равномерно с одной скоростью, для того, чтобы все волокна ткани хорошо пропитались, это поможет избежать в дальнейшем протекания красителя из одного сегмента в другой. Резерв наносят с двух сторон, следя за тем, чтобы все линии были одной толщины, а все сегменты имели замкнутый контур. Проверить качество нанесения резерва можно, посмотрев на просвет. Для этого можно использовать специальную подсветку или поднести работу к окну.

Итак: Подложив картон под ткань начинают наносить резерв, для чего резким движением переворачивают трубочку носиком вниз и прижав ее к ткани начинают вести по контуру, держа трубочку перпендикулярно носиком к ткани. По окончании линии так же резким движением переворачивают трубочку носиком вверх, чтобы избежать капель. Линия должна быть равномерной, одинаковой ширины, толщины и резерв должен хорошо пропитывать ткань.

Для различных по ширине линий продаются трубочки с различным диаметром. Для проверки качества необходимо посмотреть на ткань с обратной стороны и на просвет, недостатки исправить.

Просушка изделия.

Каждый технологический этап должен быть хорошо просушен, для ускорения процесса можно использовать фен, переключив его в режим подачи теплого или холодного воздуха. Подрамник расположить в строго горизонтальном положении, а фен держать на расстоянии не менее 30 см. Ели держать горячий фен слишком близко, то резервирующий состав растечется, образуя неровный контур.

Различные способы нанесения красителя.

Для разбавления красителя используют воду, регулируя, таким образом, светлоту, для этого используют палитру с ячейками, а для забора краски медицинские шприцы. Таким образом, краски дольше сохранят свой первоначальный цвет и насыщенность.

Надо помнить, что в батике нельзя смешивать более трех цветов, иначе получится грязь. А для того, чтобы получить различные оттенки коричневого, смешивать красный, желтый и зеленый.

Наносить краску нужно, используя кисти «белка». Натуральные кисти лучше вбирают в себя и удерживают воду.

Чтобы равномерно заполнить сегмент, необходимо достаточное количество красителя нанести в центр, не доводя кистью до контура примерно 0.5 мм. Краситель сам заполнит весь сегмент. Если проводить слишком близко к резервирующему контуру, то краска может перетечь в соседний сегмент. Заполнять сегменты необходимо поэтапно, следя за тем, чтобы ближайшие сегменты были хорошо просушены.

1. Способ **Заливка.**

Для этого разводят достаточное количество красителя в ячейке и начинают заполнять нужный сегмент, равномерно нанося краситель кистью. Кистью не стоит проводить близко к краю, чтобы избежать протекания красителя, краска сама растечется по контуру, равномерно заполняя сегмент. Приступая к заполнению следующего сегмента, необходимо убедиться, что соседние сегменты хорошо просушены. У качественной заливки цвет равномерный, как у цветной бумаги.

1. **Растяжка.** Для этого необходимозаполнить сегмент водой, затем в один угол нанести концентрированный краситель, который постепенно растекаясь, создаст плавные переходы от светлого к темному.

Можно создать плавный переход от одного цвета к другому, получая новые оттенки. Для этого наносится краситель с двух сторон. Например, с одного угла сегмента желтый, а с другого - красный, при встрече красителей в центре сегмента образуется оранжевый, а переход от одного цвета к другому будет плавным и живописным.