

Крохалева А.В., преподаватель кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 196128, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А., e-mail: annkovakov@yandex.ru

Krokhaleva A.V., teacher of the department of decorative painting named after A.N. Golubeva of the «Higher school of folk arts (academy)», 196128, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lin. A, e-mail: annkovakov@yandex.ru

Новые художественно-технологические материалы для росписи ткани – ресурс совершенствования качества обучения бакалавров
New artistic and technological materials for fabric painting as a resource for improving the quality of education bachelors

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения современных художественно-технологических материалов в процессе обучения студентов высшего образования проектированию, исполнительскому мастерству и совершенствованию мастерства по художественной росписи ткани. Представлен краткий обзор материалов и результатов их применения. Рассмотрены преимущества, которые дает внедрение современных материалов в ход образовательного процесса. Статья проиллюстрирована фотографиями изделий, выполненных студентами кафедры декоративной росписи им. А.Н. Голубевой в процессе освоения совершенствование мастерства по художественной росписи ткани, а также в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

Abstract. The article considers the possibility of using modern artistic and technological materials in the process of teaching students of higher education in the disciplines of performing skills in artistic painting of fabric, improvement of skills in artistic painting of fabric and design. A brief overview of the materials and the results of their application is presented. The advantages of the introduction of modern materials in the course of the educational process are considered. The article is illustrated with photographs of products made by students of the Department of Decorative Painting named after A.N. Golubeva in the process of mastering the discipline perfection of mastery in artistic painting of fabric as well as during the completion of the final qualification work.

Ключевые слова: художественная роспись ткани, современные материалы, обучение, профильные дисциплины, студент.

Keywords: artistic painting on the fabric, modern materials, training, specialized disciplines, student.

В отличие от большинства других художественных промыслов, в росписи ткани нет прочно сложившихся традиций, прямых преемственных связей ни с крестьянским бытовым искусством, ни вообще с каким-либо

определенным художественным производством прошлого. В этом кроется одна из характеристик этого искусства: с одной стороны – художественно-стилевая многоликость, а с другой – резкие колебания художественного уровня выпускаемых вещей [7, с. 5].

В то же время, по словам Н.Р. Казанской, «красота и своеобразие художественной росписи тканей ставят ее в один ряд с лучшими самобытными видами народного творчества. Выполнение изделий с ручной росписью невозможно без теоретических знаний технологии производства» [2, с. 2]. Поэтому большое значение приобретает процесс изучения технологии росписи и материалов, применяемых в ручной росписи ткани. Будущему художнику по художественному текстилю для создания высококачественных творческих работ необходимо знать строение материалов, уметь определять их свойства и качество, правильно подбирать материал с учетом технологических особенностей процесса выполнения работ по художественной росписи ткани [6, с. 3].

Процесс обучения студентов бакалавриата в Высшей школе народных искусств (академии) включает освоение технологии и материаловедения, в ходе чего они изучают технологии росписи ткани, а также необходимые для этого инструменты, материалы и их свойства.

При освоении проектирования, исполнительского мастерства и совершенствования мастерства по художественной росписи ткани, студенты применяют на практике изученный ранее материал. Этот процесс увлекателен, а освоение отдельных художественных приемов приносит большое удовлетворение как постижение «тайн мастерства» [5, с. 3].

Р.А. Гильман считает, что «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 ... росписи тканей» [1, с. 5].

В настоящее время ассортимент художественно-технологических материалов для росписи ткани довольно широк и постоянно обновляется, что позволяет студентам бакалавриата:

- получать различные эффекты на ткани для реализации творческих замыслов любой сложности;
- повышать качество готового изделия;
- сокращать время, необходимое для изготовления изделия.

От степени изученности студентами свойств материала зависит успех его применения в процессе решения художественно-творческих задач, реализации авторского изделия [4, с. 33]. Понимание свойств художественно-технологических материалов позволяет свободно выражать творческий замысел в готовом изделии, кроме того, новые материалы часто служат источником творческого вдохновения и побуждают экспериментировать, искать новые идеи, которые возможно реализовать с их помощью.

Применение современных материалов в ходе проведения профильных дисциплин позволяет повысить качество обучения, поскольку способствует совершенствованию профессиональных навыков и расширению знаний

будущих бакалавров в области художественной росписи ткани. Чем более разнообразным инструментарием владеет студент, тем более сложные художественно-творческие задачи он способен решать.

Ассортимент материалов для росписи ткани постоянно расширяется, что приводит к необходимости развивать у студентов стремление осваивать появившиеся материалы, а также навык самостоятельного обучения для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.

Возможность применить современные материалы, повысив качество готового изделия, появляется уже на первом этапе изготовления изделия – переводе рисунка на ткань. На этом этапе технический рисунок на кальке накалывается с обратной стороны на ткань, а затем обводится графитным карандашом.

На втором этапе технический рисунок обводится резервирующим составом. В случае применения бесцветного резервирующего состава при выполнении изделия в технике «холодный батик» или фиксации парафином самого светлого тона при выполнении изделия в технике «горячий батик», карандашная линия будет видна в готовом изделии, что значительно снижает качество изделия, делая его неаккуратным, «грязным» (рис. 1³⁵).

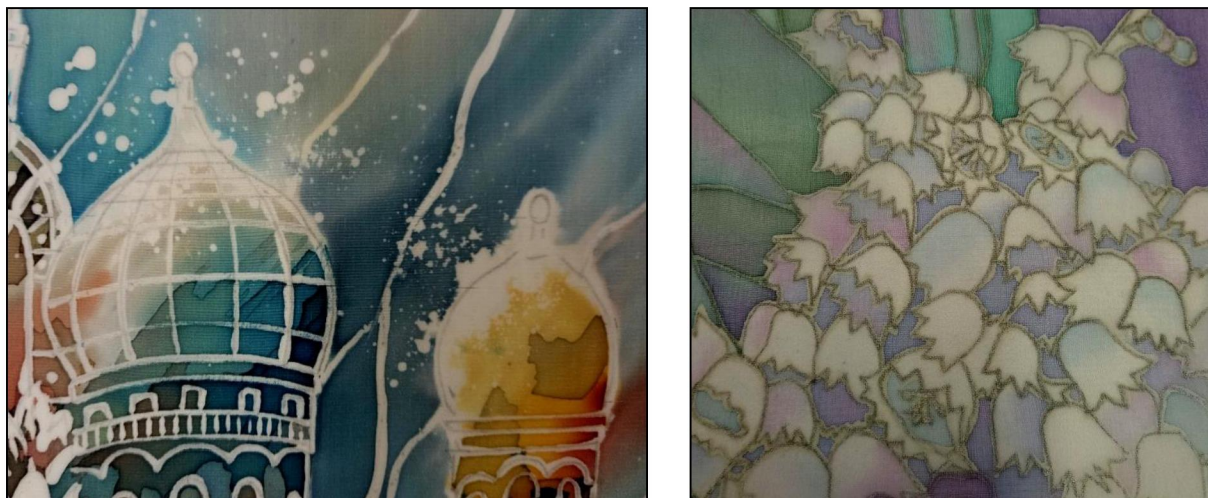

Рис. 1. Фрагменты изделий с заметной карандашной линией

Применение цветных резервов также ведет к тому, что карандашные линии технического рисунка могут быть заметны. Происходит это в двух случаях: если резервная линия не попадает в карандашную, особенно это актуально это при выполнении изделий студентами 1 курса, а также при применении светлого резерва, который из-за своей прозрачности не может перекрыть линию, проведенную карандашом.

Графитный след довольно трудно удаляется с ткани, т.к. для изделий из натурального шелка применима только ручная стирка и щадящие моющие средства, поэтому при переводе технического рисунка на ткань желательно

³⁵ Рис. 1-16. – фото автора статьи.

свести применение карандаша к минимуму. Для этого целесообразно воспользоваться термоисчезающей ручкой или портновским маркером.

Термоисчезающие ручки и маркеры используются для разметки ткани при раскрое и исчезают под воздействием высокой температуры. В изделиях, выполненных в технике «холодный батик» линии, нанесенные термоисчезающей ручкой или портновским маркером, удаляются в процессе запарки, а в изделиях, выполненных в технике «горячий батик», такие линии пропадают в процессе работы, при нанесении на ткань горячего парафина.

Таким образом, применение термоисчезающей ручки или маркера для перевода технического рисунка на ткань, позволяет получить высококачественное изделие, в котором не будут видны линии технического рисунка, портящие внешний вид готового изделия (рис. 2, 3).

Рис.2. Образец, выполненный в технике «горячий батик» с применением карандаша для перевода технического рисунка на ткань

Рис. 3. Образец, выполненный в технике «горячий батик» с применением термоисчезающей ручки для перевода технического рисунка на ткань

Кроме того, возможно применение цветного карандаша вместо графитного для перевода рисунка на ткань (рис. 4, 5).

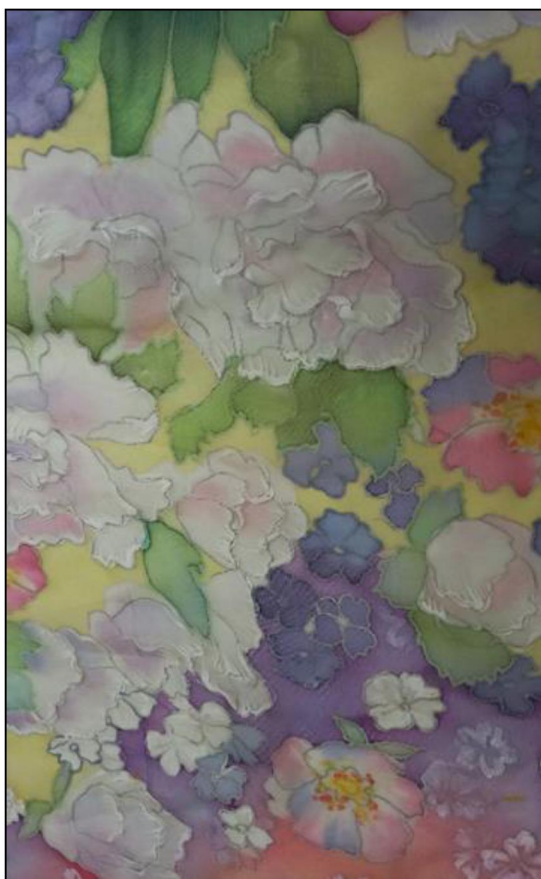

Рис. 4. Фрагмент изделия, выполненного с применением графитного карандаша для перевода рисунка на ткань

Рис. 5. Фрагмент изделия, выполненного с применением цветного карандаша для перевода рисунка на ткань

Начиная со 2 курса на занятиях по проектированию, исполнительскому мастерству и совершенствованию мастерства по художественной росписи ткани, возможно применение студентами дополнительного материала – контура по ткани. Его применение не является таким необходимым, как, например, резервирующего состава. Контур по ткани несет декоративную функцию, позволяет получать различные эффекты, создавать тонкие узоры, а также прорисовывать мелкие детали, придавая изделию законченный вид, подчеркивать образность произведения (рис. 6).

Преимуществом применения контура по ткани при создании проекта композиции или выполнении росписи на ткани является аккуратная тонкая линия одинаковой толщины на всем протяжении орнамента. Такую линию сложно сделать кистью или трубочкой, заполненной гуашью, при выполнении проекта композиции росписи на бумаге, либо чантингом при выполнении росписи на ткани.

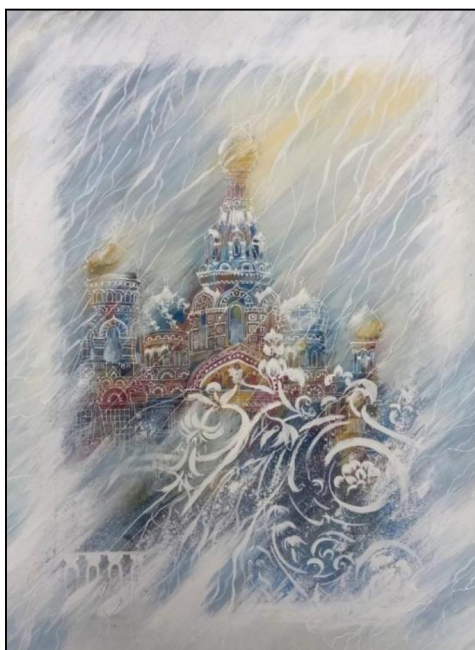

Рис. 6. Н. Горбунева. Художественно-графический проект панно «Храм Воскресения Христова "Спаса на Крови"»

Кроме того, практически невозможно добиться линии белого цвета в изделии с ручной росписью ткани, т.к. для закрепления красителя в волокнах ткани необходимо запаривание изделия в автоклаве. В результате этого процесса натуральный шелк желтеет. Линия, проведенная бесцветным резервом или резервом с добавлением пигмента, полученного из белой масляной краски, также приобретет при запаривании желтоватый оттенок (рис. 7).

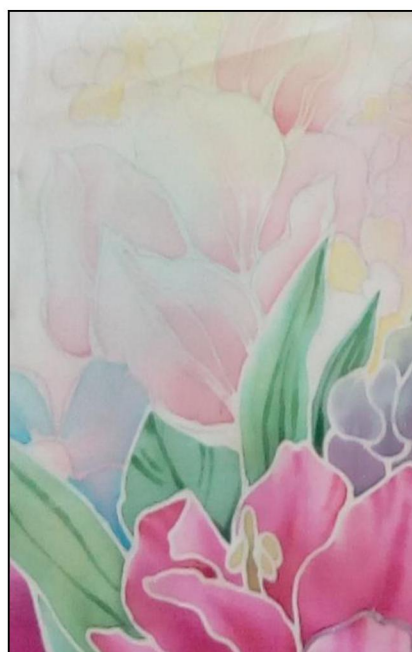

Рис. 7. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением резерва с добавлением белого пигмента:
а. – до запаривания; б. – после запаривания

Поэтому для получения в готовом изделии белой контурной линии, можно воспользоваться контуром по ткани или универсальным контуром. Для этого ткань расписывается в соответствии с проектом композиции, затем запаривается, стирается и вновь натягивается на раму. После чего по уже имеющимся резервным линиям наносится белый контур (рис.8, 9).

Рис. 8. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением резерва с добавлением белого пигмента.

Рис. 9. Фрагмент изделия, выполненного в технике «холодный батик» с применением универсального контура DECOLA

Недостатком применения контура по ткани может служить то, что нанесенный в большом количестве, он делает ткань тяжелой, исчезает характерная для шифона легкость и воздушность. Поэтому контуры по ткани следует наносить лишь в определенных местах, делая акцент на некоторых фрагментах росписи, прорисовывая мелкие детали, подчеркивая выразительность декоративных элементов (рис. 10).

Специализированные магазины предлагают широкий спектр цветовой гаммы контуров, что дает безграничные возможности для творческих экспериментов при разработке проекта композиции росписи изделия, позволяет реализовать практически любой замысел в материале. Например, контур золотого цвета позволяет получить на ткани дополнительный декоративный эффект и символизирует богатство недр Урала в шали «Хозяйка медной горы» выпускной квалификационной работы О.А. Румянцевой (рис. 11).

Кроме того, для росписи более плотных, чем натуральный шелк, тканей применимы контуры с 3D эффектом, эффектом бархата и вышивки.

Рис. 10. Образцы, выполненные в технике «холодный батик»: а. – с применением бесцветного резерва; б. – с применением белого контура DECOLA

Еще одним технологическим материалом при выполнении проекта композиции росписи изделия являются фломастеры для ткани, которые можно использовать как на неокрашенной ткани, так и по высохшему красочному слою.

Применение фломастеров позволяет прорисовывать на ткани мелкую графику, которую нельзя сделать при помощи резервных линий (рис. 12). Во-первых, резервирующий состав представляет собой раствор резинового клея в очищенном бензине, его избыток на ткани приводит к жесткости и тяжести готового изделия, поэтому роспись изделия с большим количеством мелких деталей, нецелесообразно выполнять резервирующим составом. Во-вторых, резервная линия создает вокруг себя ореол, не позволяющий красителю проникать вглубь волокна, а значит, большие поверхности ткани, покрытые сетью частых резервных линий сложно окрасить анилиновым красителем.

Кроме того, применение фломастера по ткани позволяет получить белый цвет, который не пожелтеет в процессе запаривания изделия в автоклаве. В отличие от контура по ткани, обладающего похожим свойством, фломастер позволяет получить не только тонкую линию, но дает возможность покрывать более крупные участки ткани (рис 13).

Начиная с 3 курса, на занятиях по дисциплине совершенствование мастерства по художественной росписи ткани возможно применение бисера, стекляруса, пайеток и элементов вышивки для придания большей выразительности готовому изделию (рис. 14). Такие элементы подчеркнут красоту ручной росписи, сделают ее более фактурной и уникальной.

Рис. 11. Фрагмент изделия, выполненного с применением контура по ткани золотого цвета

Рис. 12. Фрагмент изделия, выполненного с применением фломастера для ткани

а)

б)

Рис. 13. П.С. Гусева. Выпускная квалификационная работа «Очарование весны» с применением белого маркера по ткани.: а. – шаль «Март»; б. – шаль «Апрель»

а)

б)

Рис. 14. Образцы, выполненные в технике «горячий батик»: а. – без применения дополнительных декоративных элементов; б. – с применением бисера и пайеток

Таким образом, применение новых материалов в процессе обучения студентов бакалавриата является важным условием совершенствования качества обучения, т.к. «целью профессионального образования в области художественной росписи ткани является подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных творческих художников традиционных художественных промыслов, способных решать различные профессиональные задачи, готовых к самообразованию и самосовершенствованию» [3, с. 4]. А это возможно только при свободном владении студентами различными техниками росписи ткани, а также способности их комбинировать, подбирать наиболее подходящие материалы для реализации конкретного проекта композиции росписи изделия, что облегчает творческий поиск при проектировании композиции, открывают безграничные возможности для воплощения самых сложных замыслов при создании коллекций одежды или аксессуаров с художественной росписью ткани.

Литература

1. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей : учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Р. А. Гильман – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 159 с. – ISBN 978-5-691-00726-2.

2. Казанская Н. Р. Материаловедение и технология производства (художественная роспись ткани) : программа курса для средних специальных учебных заведений, специальность 0515 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Н. Р. Казанская ; Высшая школа народных искусств. – Москва : ВШНИ, 2000. – 15 с. – ISBN 5-900471-22-5.

3. Немеренко Н. Н. Художественная роспись ткани. Работы студентов Высшей школы народных искусств : наглядное пособие / Н. Н. Немеренко ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 74 с.

4. Носань Т. М. Реновация произведений художественной вышивки : учебное пособие / Т. М. Носань, Т. Е. Лончинская ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2017. – 64 с.

5. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей : практическое пособие для руководителей школьных кружков / Редакторы : В. А. Барадулин, О. В. Танкус. – Москва : Просвещение, 1978 – 255 с.

6. Сохачевская В. В. Художественный текстиль. Материаловедение и технология / В. В. Сохачевская – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 123 с.

7. Темерин С. М. Роспись тканей: пособие для художников и мастеров / С. М. Темерин, Н. В. Трифонова, Б. А. Поманский. – Москва : КОИЗ, 1952. – 265 с.

References

1. Gil`man R. A. Xudozhestvennaya rospis` tkanej : uchebnoe posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij obuchayushhixsya po special`nosti

«Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly`» / R. A. Gil`man – Moskva : VLADOS, 2008. – 159 s. – ISBN 978-5-691-00726-2.

2. Kazanskaya N. R. Materialovedenie i texnologiya proizvodstva (xudozhestvennaya rospis` tkani) : programma kursa dlya srednix special`ny`x uchebny`x zavedenij, special`nost` 0515 Dekoratивно-prikladnoe iskusstvo i narodny`e promy`sly` / N. R. Kazanskaya; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Moskva : VShNI, 2000. – 15 s. – ISBN 5-900471-22-5.

3. Nemerenko N. N. Xudozhestvennaya rospis` tkani. Raboty` studentov Vy`sshej shkoly` narodny`x iskusstv : naglyadnoe posobie / N. N. Nemerenko ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 74 s.

4. Nosan` T. M. Renovaciya proizvedenij xudozhestvennoj vy`shivki : uchebnoe posobie / T. M. Nosan`, T. E. Lonchinskaya ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2017. – 64 s.

5. Osnovy` xudozhestvennogo remesla. Vy`shivka. Kruzhevo. Xudozhestvennoe tkachestvo. Ruchnoe kovrodelie. Xudozhestvennaya rospis` tkanej : prakticheskoe posobie dlya rukovoditelej shkol`ny`x kruzhek / Redaktery` : V. A. Baradulin, O. V. Tankus. – Moskva : Prosveshhenie, 1978 – 255 s.

6. Soxachevskaya V. V. Xudozhestvenny`j tekstil`. Materialovedenie i texnologiya / V. V. Soxachevskaya – Moskva : VLADOS, 2010. – 123 s.

7. Temerin S. M. Rospis` tkanej: posobie dlya xudozhnikov i masterov / S. M. Temerin, N. V. Trifonova, B. A. Pomanskij. – Moskva : KOIZ, 1952. – 265 s.