

Файзрахманова Айгуль Линаровна,

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики профессионального образования Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
ahaigul@mail.ru

Методика обучения студентов имитации гжельской росписи в холодном батике

Аннотация. В статье раскрывается сущность и значение гжельской росписи в декоративно-прикладном искусстве нашей страны. Акцентируется факт технологической сложности изготовления изделий из гжельского фарфора в образовательных учреждениях. Указывается на возможность имитации гжельской росписи на различных материалах. Так, представляется опыт имитации гжельской росписи на ткани в технике «холодный батик». Приводятся методические рекомендации для обучения студентов этой деятельности.

Ключевые слова: имитация гжельской росписи, холодный батик, народные художественные промыслы, декоративно-прикладное искусство.

Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы являются неоспоримо важными компонентами общей системы художественного образования, способствующими эффективному приобщению обучающихся к национальной культуре [1]. Познание основ художественных промыслов, таких как художественная обработка дерева, металла, керамики, ткани, позволяет воспитывать у обучающихся национальное самосознание, прививает способность воспринимать традиционное народное декоративно-прикладное искусство, а также развивает изобразительные и творческие способности, проектную культуру [2].

Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как непростое, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры. В многочисленных районах нашей страны сохранились традиционные, основанные на ручном труде и пришедшие от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы, среди них можно выделить гжель, мотивы которой навеяны нам с древних времен, актуальны и пользуются популярностью не только у мастеров декоративно-прикладного искусства и рукоделия, но и среди известных дизайнеров России и зарубежья. Важно отметить, что гжель известна в современной России и как модный, оригинальный и, в то же время, традиционный стиль интерьера, который лучше всего подходит для оформления интерьера гостиной или столовой. Такому стилю характерно создание акцента в оформлении интерьера при помощи гжели, при этом используется только несколько декоративных элементов, например, посуда из гжельского фарфора, шторы, скатерти, обивка мебели с росписью под гжель, либо применение сине-белых оттенков во всем дизайне комнаты или даже квартиры [3].

Процесс изготовления эксклюзивных изделий из гжельского фарфора не прост, как может показаться на первый взгляд, он делится на несколько основных этапов. В первую очередь, изготавливаются первоначальные заготовки будущего изделия из гипса. На следующем этапе в готовую гипсовую форму заливается шликер, который принимает форму гипсовой заготовки. Затем происходит предварительный обжиг, который называется утильным. После чего происходит доработка и раскраска изделия. Заключительный этап – окончательный обжиг уже готового изделия – мастера называют политым обжигом [4].

Мастера Гжели расписывают каждое изделие только вручную. У Гжели собственный стиль – синие и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического процесса приобретает характерный для Гжели синий цвет.

Гжельская роспись относится к подглазурному виду росписи, то есть изначально расписывается обожженное глиняное изделие, после чего оно окунается в глазурь и опять отправляется в печь на обжиг, в процессе которого краска (кобальт) меняет свой цвет, а глазурь становится прозрачной [5].

Как видим, процесс изготовления гжельского фарфора очень трудоемкий, что затрудняет обучение данному виду декоративно-прикладного искусства в художественных образовательных учреждениях. Однако сама техника выполнения гжельской росписи вполне доступна. Например, есть свои особенности выполнения гжельской розы. Во-первых, в росписи используется техника мазками. Каждый мазок должен отличаться от предыдущего. Здесь главный секрет – это правильное сочетание белой и синей краски и сила нажима на кисть при нанесении краски. Сначала на кисточку густо набирают краску, а потом с разным нажимом прикладывают кисть к изделию, создавая цветок. Первые мазки должны быть самыми сочными, а затем становиться все светлее и светлее. Другой прием – это «мазок с тенями», он считается в росписи самым трудным. Одним движением кисти достигается переход от более насыщенных цветов к более мягким, светлым. При этом широкий мазок сужается и переходит в тоненький острый кончик.

В последнее время очень актуальной и популярной стала имитация гжельской росписи в разных техниках и на разных материалах. Чтобы выполнить имитацию гжели, необходимы белая поверхность и краска синего и белого цветов. Главное – чтобы эти два материала подходили друг другу. Гжель можно имитировать на любой поверхности, в графических программах, мозаиках, на тех поверхностях, где можно на белом фоне выложить сине-голубые оттенки.

Рассмотрим особенности имитации гжельской росписи в технике «холодный батик». Холодный батик является разновидностью технологий художественной росписи тканей. Ее суть заключается в нанесении на хорошо натянутую белую ткань холодного резервирующего состава, который не дает краске растекаться за контуры. При таком способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку резервирующим составом, что придает своеобразный характер рисунку. Именно эта техника позволяет выполнить четкие контрастные границы, характерные узорам гжели.

Для имитации гжели в батике, в первую очередь, необходимо подобрать качественные материалы: ткань, красители и резервирующий состав. Необходимо подобрать ткань, на которой будет хорошо растекаться краска. Идеальным вариантом можно назвать натуральный шелк, но современные синтетические ткани по своим характеристикам не сильно уступают натуральным. Для росписи хорошо подходят ткани атласного, крепового и сатинового переплетений, при этом важно, чтобы ткань не растягивалась ни в одном направлении. Опыт показывает, что даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий, ткань может оказаться не подходящей для росписи, резерв может плохо ложиться на ткани, ткань может плохо впитывать краску, а краска плохо растекаться на ткани, что ухудшает качество работы. Следовательно, обучающимся необходимо предварительно «испытать» ткань на небольшом отрезе.

Очень важно подобрать хорошие красители для росписи. Для того чтобы ткань после окрашивания осталась мягкой, необходимы дорогостоящие красители. Для имитации гжели необходимы краски чисто синего цвета – кобальт, который является отличительной чертой гжели.

Краски имеют свойство растекаться на ткани, поэтому техника двойного мазка, которая используется при выполнении гжельской росписи, в холодном батике не поможет добиться необходимого результата.

После того, как все материалы подобраны, очень важно обучающимся хорошо натянуть ткань на подрамник. Ткань должна быть натянута таким образом, чтобы она стала упругой, как барабан. Это позволит качественно нанести резервирующий состав по всей поверхности ткани. В противном случае, как показывает опыт, может получиться дефект растекания краски за контуры. Важно обратить внимание студентов на то, чтобы рамка желательнее была такого же размера, что и ткань. Если размер рамки меньше ткани, ее нужно очень осторожно закрепить со всех сторон, не повредив переплетение.

Красители наносятся с помощью круглых мягких кистей из колонка, такие кисти хорошо вбирают краску, как беличьи, и держат форму, как синтетические. Для росписи больших участков или фона используются кисти № 9, для мелких и средних фрагментов – кисти от №2 до №7. Кончики кистей обязательно должны быть очень тонкими, тогда можно очень аккуратно наносить краску вдоль контуров.

Начинать роспись в холодном батике следует со светлых тонов – это позволит исправить возможные огрехи в работе. Те участки росписи, которые должны остаться белыми или наиболее светлыми, до нанесения краски следует увлажнить водой с помощью кисти. Заливая цветом тот или иной фрагмент рисунка, обучающимся необходимо использовать несколько оттенков цвета, делать растяжку цвета от светлого к темному по влажной ткани, позволяя цветам смешиваться в пределах данного фрагмента.

Рассмотрим технологическую последовательность выполнения имитации гжельской росписи в технике «холодный батик».

Таблица 1

Технологическая последовательность выполнения имитации гжельской росписи в технике «холодный батик»

№ п/п	Последовательность выполнения	Изображение	Инструменты и материалы
1.	Натянуть ткань на раму так, чтобы все края ткани были закреплены.		Ткань, подрамник, кнопки.
2.	Расположить эскиз гжели под ткань. Подложить твердую подложку под ткань. Обвести полупрозрачной тонкой линией эскиз на ткани с помощью карандаша. Убрать подложку.		Эскиз гжели, твердая подложка, карандаш
3.	Трубочкой нанести резервирующий состав синего цвета по намеченным контурам (если нет синего резервирующего состава, можно сделать его: смешать прозрачный резерв с синей масляной краской в отдельной емкости).		Резервирующий состав, трубочка.
4.	Высушить зарезервированные линии.		Фен.

5.	Проверить замкнутость всех элементов – нанести кисточкой чистую воду внутри элементов.		Кисть, вода
6.	Не просушивая ткань, начать роспись элементов узора. На белые участки узора нанести воду кисточкой, затем нанести синюю краску на необходимый участок, краска должна плавно растечься, делая переход от темного синего к белому. Высветлить необходимые участки можно с помощью чистой воды.		Красители, кисти, палитра.
7.	Высушить ткань. Закрепить краситель на ткани – провести тепловую обработку утюгом.		Утюг, гладильная доска.

Возрождение и изучение народных промыслов, обучение в художественных образовательных учреждениях их слиянию между собой и имитации имеет исключительно важное значение. Включение в образовательный процесс обучение имитации гжельской росписи на ткани в технике «холодный батик» оказывает эффективное воздействие на раскрытие творческого потенциала обучающихся, развитие проектной культуры, активизацию творческой деятельности, формирование таких социально значимых качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, творческое отношение к деятельности и окружающей действительности, бережное отношение к духовным и культурным ценностям народа.

Ссылки на источники

1. Гамзатова Г.К. Народные художественные промыслы как средство развития творческих способностей школьников / Г.К. Гамзатова // диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Махачкала, 2000. – 196 с.
2. Файзрахманова А.Л. Формирование проектной культуры студентов как цель художественно-педагогической подготовки / А.Л. Файзрахманова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2015. – № 6. – С. 120-123.
3. Шкатулка впечатлений: гжель в интерьере. – URL: <http://www.dekorstroi.com/design/89049141/>
4. Гжель — символ изящности и легкости русской культуры. – URL: http://www.skartoy.ru/ru/ctati/kulinarnye_puteshestvija/gzhel_simvol_izjaschnosti_i_legkosti_russkoj_kultury.html
5. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина / М.Г. Аверьянова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 1993. – 48 с.