

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы

«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П.
Вишневской»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

**Художественно-технологическая обработка и имитация ткани
для театрального костюма**

по разделу междисциплинарного курса

МДК 01.01.04 Роспись ткани

специальность:

53.02.09 Театрально-декорационное искусство

Москва

2022

РАССМОТРЕНО на заседании
предметной (цикловой) комиссии

Протокол № 2 от «8 сентября » 2022г.

Составитель (автор):

О.И. Зарецкая, преподаватель художественного отделения ГБПОУ
г. Москвы «Колледж
музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской»

Содержание:

Введение	2
Специфика работы над одноцветной и многоцветной набойкой	4
Специфика работы по имитации вышивки	7
Имитация различных видов вышивки	11
Специфика работы по имитации кружев	14
Виды кружев и их имитация	17
Специфика работы по имитации старинных тканей	21
Имитация тисненой кожи	27
Батик	28
Послесловие	31
Список литературы	31

Введение.

Задачей междисциплинарного курса «Роспись ткани» является приобретение студентами навыков, позволяющих выполнять самостоятельные работы по росписи театральных тканей и применение этих навыков в изготовлении театральных костюмов.

Ткань занимает важное место в декорационном оформлении спектакля. На сцене ткань должна соответствовать стилю исторической эпохи, своим цветом, фактурой, орнаментом подчеркивать характер действующих лиц, работать на создание образов героев. Обычные ткани редко отвечают этим требованиям. Поэтому почти для каждого спектакля ткани обрабатывают в мастерской театра. Особенно это необходимо при оформлении исторических пьес, кинофильмов, когда нужно дать имитации старинных материалов.

Художник, занимающийся обработкой ткани, не может быть только техническим исполнителем. Он должен творчески участвовать в процессе изготовления ткани, поэтому преподавание этого предмета следует вести по принципу художественного совета, т.к. данная учебная дисциплина тесно связана с живописью, рисунком, композицией, историей изобразительного искусства и моделированием, конструированием и технологией театрального костюма.

Очень важно с первого занятия заинтересовать учащихся, пробудить желание к дальнейшей учебной творческой деятельности по данной дисциплине, развить познавательный интерес и любовь к будущей профессии.

Для этого большую роль играет наглядность, возможность рассмотреть образцы тканей, с помощью иллюстраций, фото- и видеоматериалов наиболее полно представить их разнообразие, характер пластики, художественную выразительность, назначение.

Каждый вид ткани имеет свой рисунок и цвет, которые обуславливаются фактурой ткани, техникой ее изготовления и назначением, соответственно при выборе техники имитации нужного образца все это требуется учитывать.

Иногда бывает целесообразно взять за основу ткань с готовым рисунком (особенно, если она имеет интересную, трудно имитируемую фактуру) и видоизменить ее путем росписи или аппликации. В зависимости от задания можно раздробить слишком крупные формы рисунка или объединить мелкий орнамент, ввести более насыщенные тона или приглушить слишком яркие и т.д. Так используется ткань фабричного производства, если удастся довести ее до полного соответствия с эскизом оформления спектакля.

При работе над тканью важен жанр представления, для которого она предназначается.

Для спектаклей драматических театров обычно незначительно имитируют настоящие ткани, делают их по возможности близкими к подлинным.

В оперных, балетных театрах, где спектакли носят более условный характер, ткань обрабатывается в декоративной манере, резче подчеркивается ее фактура, часто применяются аппликация, всевозможные нашивки.

В цирке и в оперетте чаще употребляются легкие ткани ярких тонов, блестящие шелка, атлас, светящиеся краски, ткани расшиваются блестками, цветными камнями, стразами, что помогает создать динамичное, праздничное зрелище.

Рисунок, цвет, фактура – вот основные средства воздействия, которыми располагает художник, обрабатывающий ткани для сцены. Они должны быть строго координированы между собой и подчинены общей задаче построения всего спектакля.

Работая над тканью, следует помнить, что она должна составлять единое художественное целое со всем оформлением спектакля. Поэтому цвет, орнамент и фактуру обрабатываемой ткани необходимо органически

увязывать со всеми декорациями, продумать, как они будут «читаться» в заданном сценическом освещении.

Обрабатывая ткань для сцены нужно помнить, чтобы фактура не была однообразной, чтобы гладкие, блестящие части орнамента чередовались с ворсистыми, матовыми. Ткань с обработанной фактурой выглядит со сцены гораздо выразительнее и лучше воспринимает свет.

Выбор приема обработки ткани – серьезный вопрос, требующий выдумки и художественного вкуса.

Специфика работы над одноцветной и многоцветной набойкой.

Цель и задачи уроков: познакомить учащихся с различными видами орнамента для набойки. Научить художественно-технологически, поэтапно выполнять набойку. Использовать нужные красители и материалы, учитывая специфику театрального освещения и восприятия рисунка ткани на расстоянии.

Практическое задание:

- 1) выполнить образец одноцветной набойки на ткани (60/50см).
- 2) выполнить образец многоцветной набойки на ткани (60/50см).

Практическое задание следует давать учитывая индивидуальные особенности студентов и возможное применение данной разработки рисунка орнамента в работе над театральным костюмом.

Одним из распространенных приемов художественно-технологической обработки ткани является набойка. Она может служить основой для последующих работ (имитации вышивки, кружева, парчи, золотошвейных изделий и т.д.) и являться самостоятельным видом росписи ткани.

Работу над набойкой обычно начинают с изготовления рисунка орнамента, который создается на основе иллюстративных материалов или образцов подлинных тканей, если не требуется точного воспроизведения

некоего образца. При работе над орнаментальной композицией следует помнить законы ее построения.

Утвердив выбранную композицию, определяют раппорт.

Раппортом орнамента называют минимальную и простую по форме площадь, включающую мотив и расстояние до соседнего мотива.

Различают сетчато-раппотный, линейно-раппортный и монораппортный орнаменты.

Раппорт сетчатого орнамента может быть в форме любой геометрической фигуры различной сложности.

Раппорт можно повторять по прямой линии, по диагонали, иногда он имеет ось симметрии посередине и т.д. Достаточно нарисовать один раппорт рисунка, а потом, повторяя его при помощи кальки или трафарета, получить законченный орнамент.

Изготавливая орнамент для тканей, предназначенных на костюмы, необходимо учитывать пропорции и формы человеческой фигуры, характер движений данного персонажа. Кроме того, орнамент должен сочетаться с покроем одежды. Иногда бывает целесообразно компоновать орнамент на скроенном или готовом костюме, утяжеляя и укрупняя к низу.

Большое значение имеет вопрос масштаба: слишком мелкий рисунок может оказаться невыразительным, неинтересным со сцены, слишком крупный масштаб неправдоподобным, неубедительным, т.к. каждый рисунок рассчитан на определенный размер, и его нельзя увеличивать до бесконечности.

Перевести нужный рисунок с основного эскиза или фото на рабочий эскиз, можно по клеткам, а более удобно воспользоваться сканером и распечатать эскиз на принтере, уже задав нужный размер.

Для технологического исполнения набойки требуется трафарет.

Трафарет изготавливается из грунтованного картона (лучше всего из тонкого и плотного), из бумаги – полуватмана, пропитанной воском, парафином, или целлулоидной пленки. Для студентов целесообразнее

выполнять трафарет из бумаги, пропитанной парафином, это удобно и легко в условиях учебной аудитории.

Приступая к работе над трафаретом, следует перевести рисунок с шаблона на подготовленный картон или бумагу. Удобнее всего это делать при помощи копировальной бумаги.

Переводя и вырезая рисунок, нужно обязательно оставлять на трафарете поля от 5 до 10 см в зависимости от размера кисти, поролоновой губки, которой производится работа.

Трафареты бывают простые, когда весь рисунок вырезается на одном листе, и сложные – многоцветные, когда для каждого цвета вырезается отдельный трафарет и они по очереди накладываются на ткань. При изготовлении сложного трафарета нужно переводить рисунок или картон очень аккуратно, не сдвигая шаблона, т.к. иначе трафареты отдельных цветов не совпадут. Чтобы точно совпадали трафареты, на каждом листе картона следует сделать не менее двух контрольных меток-отверстий, которые накладываются одна на другую.

Для рисунка с насыщенным орнаментом лучше изготовить трафарет, в котором вырезан не орнамент, а фон.

Довольно часто для функциональности трафарета приходится изготавливать дополнительные перемычки, не входившие ранее в орнаментальную композицию, которые следует органически ввести в рисунок: увеличивать некоторые его части, вставлять новые детали, объединять отдельные элементы, рисовать перемычки по форме орнамента. В этом случае перемычки мало заметны, и их не нужно закрашивать.

Трафарет вырезают острым ножом-резаком, подложив фанеру или деревянный планшет.

Далее выполняется сама набойка.

Не целесообразно покрывать орнамент краской четко и равномерно. Ткани получаются гораздо живописнее и мягче, если краски наносятся на них легко. Кроме того, в один и тот же трафарет иногда вводят разные тона, постепенно переходя от одного к другому. В этих случаях даже при

обработке материала по простому трафарету достигаются весьма интересные результаты.

При работе сложными многоцветными трафаретами имеется возможность в каждом отдельном картоне разнообразить тона, находить различные переливы и добиваться большей живописности. Можно подчеркивать краской форму рисунка или путем растушевки создавать впечатление отдельных деталей и орнамента в целом.

Можно положить на трафарет металлическую сетку или рамку с натянутыми веревками и работать так, чтобы они отпечатывались на ткани. Иногда сверх основного трафарета с орнаментом накладывают лист картона с вырезанными полосами или клетками, изображающими фактуру ткани. Краска наносится на материал сразу через два трафарета, причем основной остается неподвижным, а верхний постепенно передвигается.

Для работы по трафарету употребляются поролоновые губки, щетки, трафаретные кисти, круглые и плоские щетинные кисти, словом, любые щетки и кисти с жестким волосом, т.к. работа производится путем втирания краски в ткань. Очень удобно работать по трафарету аэрографом.

Для росписи по трафарету применяются самые разнообразные краски: анилиновые, масляные, акриловые.

Необязательно делать трафарет целиком для всего орнамента. Можно вырезать отдельные небольшие детали, например, несколько цветков и листьев разной формы, и компоновать их на ткани.

Обработка тканей по трафарету широко применяется в театре. Этот способ очень удобен: ускоряет работу и удешевляет изготовление театрального костюма.

Тема одноцветной и многоцветной набойки является основополагающей в изучении данной дисциплины. Кроме того, при выполнении образцов одноцветной и многоцветной набойки студенты обобщают и применяют знания, полученные по другим предметам: композиции, истории костюма, живописи и рисунка и тем самым имеют возможность попробовать себя в роли дизайнеров по ткани. Данная работа требует от студентов проявления трудоспособности, усидчивости, фантазии и художественного вкуса - это необходимо в их будущей профессиональной деятельности.

Специфика работы по имитации вышивки.

Цель и задачи уроков: познакомить студентов с различными видами вышивок и их особенностями. Научить технологически правильно, в нужной последовательности выполнять имитацию вышивки, достигая наибольшей художественной выразительности и схожести с выбранным образцом.

Практическое задание: выполнить образец имитации одного вида вышивки на выбор студента.(~20-25/30-35см.).

Практическое задание следует давать, учитывая индивидуальные особенности студентов. Более способные студенты по этой теме могут выполнить два задания, изучив на практике особенности имитаций разных видов вышивки. Следует прослеживать связь данной темы с текущей практической работой по профилирующим предметам: технологии и моделированию театрального костюма, аксессуарам, театральным головным уборам. Например, выполнить образец имитации вышивки, который может быть применен в изготовлении народного костюма.

В ходе занятий преподаватель дает практические советы, контролируя весь процесс работы, обращая внимание на особенности выразительности данной имитируемой вышивки, заостряя внимание на композицию орнамента, цвет и фактуру, напоминая о специфике театрального освещения и зрительного восприятия на расстоянии. Для этого желательно иметь возможность просмотра , как готовых работ , так и текущих на сцене учебного театра.

К данной теме преподавателю следует подготовить достаточное количество наглядного материала. Это и подлинные образцы различных вышивок в оригинальном исполнении, и удачные образцы имитируемых вышивок, выполненные студентами, и образцы, выполненные преподавателем. Важно подготовить достаточное количество иллюстративного материала: фотографии, рисунки, с которых можно производить копию, хотя не менее полезно, когда студент самостоятельно подыскивает материал и приходит на урок уже целенаправленным.

Для пробуждения интереса к данной теме следует обратиться к истории вышивки. (Краткое сообщение-доклад может сделать один из студентов.)

Из истории вышивки

Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Стремление создавать прекрасное отразилось в неповторимых, красочных узорах и орнаментах народных вышивок. Искусство вышивания имеет многовековую историю.

Вавилон уже в древности был известен своими вышивками и, по предположению, там и был изобретен способ вышивать ткани нитями разных цветов.

О значительном распространении вышивания в Египте свидетельствуют сохранившаяся вышитая одежда на мумиях.

Первые ткани и вышивки делались из шерсти. Когда в Египте были открыты волокнистые свойства растений, из них стали изготавливать тончайшие ткани, которые употреблялись у всех древних народов для вышивания.

Позднее в Индии был найден хлопок из которого производили ткани с интересной фактурой и по которому вышивали шерстяными, бумажными, золотыми нитками.

Гораздо позже стал известен шелк. Родиной его был Китай. Китайцы ревниво оберегали свое производство шелковых нитей. Византийский император прибегнув к хитрости добыл несколько шелковичных червей.

В Византии искусство вышивки достигло высокого уровня. В VII веке от Рождества Христова вышивали не только одежду, но и конские сбруи, седла, в вышивки стали вводить золотые и серебрянные нити.

На Руси искусство вышивания предположительно появилось одновременно с домотканной одеждой, а возможно и раньше.

В России в ходу было вышивание по полотну и выдергивание по нему ниток-мережек. Эта работа требовала большой усидчивости и терпения, что безусловно вырабатывало характер женщины, крестьянские девушки к 15-ти годам должны были приготовить себе приданное: вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы, подарки.

Наши царицы и царевны, боярыни и боярышни, заключенные в терема и окруженные санными девушками, воспроизводили причудливые и богатые вышивки шелками и золотом с примесью бус, жемчуга и самоцветных

камней. В качестве фона могли служить прозрачные восточные и западные ткани - тафта, камка, атлас.

Самым старинным швом на Руси считалась «роспись» или полукрест двусторонний. Исполнялся преимущественно на полотенцах, рубахах, передниках, подзорах красными нитками.

Основной материал для вышивки на Руси-домотканый холст. Его чаще ткали из волокна конопли, реже использовали льняное, т.к. оно дороже и из него шили праздничные рубахи.

Народная вышивка выполнялась без предварительного рисунка. Вышивальщицы свои узоры знали наизусть: изображение птиц, животных, цветов, листьев и дерева.

Мотивы:

К концу XVI-началу XVII века в русской вышивке широко применялся **травный орнамент**(причудливые плоды и цветы, нередко представленных как бы в разрезе). Цвет: алый, малиновый, розовый.

Дерево жизни-излюбленный мотив, символизирующий мудрость вышивался яркими красными цветами различными техниками: двусторонним швом «роспись», строчевой техникой, гладью, тамбуром, золотным и жемчужным приемом шитья(обычно выполнялся на полотенцах).

Женская фигура и дерево- основной сюжет в русской вышивке.

Птица-наиболее любимый и распространенный сюжет (обычно выполнялся на полотенцах, одежде и головных уборах).

Животные: олени, кони, львы-встречающиеся мотивы.

Геометрический орнамент-состоял из ромбов, квадратов, поставленный на угол, кругов. Ромб и круг в народном сознании ассоциировался с солнечным кругом, с солнцем рождающим. Цвет-красный, считался чудодейственным и связывали его с плодородием.

Русскую народную вышивку можно объединить в три большие группы: северную, центральную и южную. Для всех районов России в равной степени характерно применение геометрического, растительного и изобразительного орнамента. Трактовка же мотивов во многом зависит от технических приемов выполнения вышивки, которыми в совершенстве владели мастерицы каждой местности.

С 18 века вышивкой занималось все население. Она становится основным занятием девушек-крестьян. Городская вышивка постоянно

испытывала влияние моды, приходившей с Запада. Народная вышивка была связана со стародавними традициями, обычаями и обрядами русского крестьянства.

Имитация различных видов вышивки.

Виды вышивок различаются характером стежка. Самые основные: стежок крестом, стежок гладью, стебельчатый стежок, тамбурный, стежок «елочкой» и узелковый. Также в каждой конкретной вышивке предъявляются свои требования к ниткам, цвету и материалу-основе, что не мало важно в работе по имитации.

В театре нередко приходится имитировать разного рода вышивки. Подлинная вышивка применима на камерной сцене или в кино (имитация тоже применима), а на фоне живописных декораций мало заметна и не выразительна и требует либо доработки (например-тамбурный шов+аппликация), либо замены на имитацию. *Немаловажно в театре, что имитация значительно удешевляет изделие и сокращает время на его изготовление.*

Наиболее распространенные виды имитации вышивок - это крестом, гладью, «ришелье», мережки. Применима имитация вышивки шерстью, шелком, бисером, жемчугом и камнями.

В каждом отдельном случае ход имитации выбирается индивидуально, но есть основные приемы. Для имитации вышивки могут применяться: набойка по трафарету, роспись рельефной пастой, присыпки окрашенными ворсинками бархата, аппликация.

Для изготовления рельефной пасты следует смешать в равных пропорциях клей БФ(можно клей-Момент 100) и масляную краску, предварительно смешанную в нужный цвет можно добавить масляного лака. Возможно применение готовых паст, контуров для ткани, дающих выпуклую линию.

Роспись рельефной пастой производится при помощи фунтика из прозрачной, оберточной бумаги для цветов, целофана, пергамента.

Фунтик делается следующим образом: берется прямоугольный кусочек этой бумаги размером 8 на 12 см и свертывается так, чтобы его кончик приходился на неравные части (приблизительно 5 и 7 см.). Меньшая часть должна быть завернута внутрь, а большая останется сверху. Свертывать такой пакетик удобнее вокруг указательного пальца. Отверстие не нужно оставлять. Фунтик следует складывать так, чтобы

линии среза оказались посередине, и крепко пригладить по ребрам, чтобы он не разварачивался. В приготовленный фунтик накладывается паста палочкой или ложечкой, не пачкая края. Фунтик наполняют на одну треть. После фунтик заворачивается в сторону, обратную той, на которой находится срез целофана. Когда фунтик наполнен и завернут (можно заклеить скотчем) ножницами срезают его кончик. Размер отверстия зависит от толщины линии пасты. Не стоит увеличивать размеры фунтика, т.к. это неудобно в работе. Рисуют фунтиком, как карандашом. Паста ложится на материал тонкой линией, которая может быть рельефной и плоской, более выпуклая менее прочно держится на материале, а плоская впитывается в ткань и более прочна. Направление штрихов зависит от характера стежков имитируемой вышивки.

Вышивка крестом:

Зачастую имитацию вышивки крестом начинают с набойки основного цвета по трафарету масляными или акриловыми красками. Эти краски дают на ткани четкий контур и не боятся стирки. Трафарет изготавливается «городками», то есть зубцами, идущими перпендикулярно один к другому и параллельно нитям ткани (утка и основы). Размер зубцов определяется масштабом вышивки.

Обычно не нужно делать трафарет для всей вышивки; достаточно вырезать отдельные элементы, из которых она состоит. Повторяя и komponуя на ткани одни и те же детали, можно составить из них разнообразные орнаментальные узоры.

В тех случаях, когда вышивки крестом делаются в очень крупном масштабе, например на кулисах, и большая поверхность окрашенная в один цвет выглядит однообразно, следует изготовить трафарет на один квадратик или крестик размером 2-3 см. и заполнять всю поверхность, передвигая его и ставя один подле другого.

Вышивки крестом хорошо имитировать рельефной пастой.

Не менее убедительно данная вышивка выглядит при имитации на вафельном полотенце.

При имитации вышивки шелком или шерстью, настригают шелковые нити, или ворсинки хлопчатобумажного бархата, или ворс плюша предварительно окрасив анилиновыми красителями в нужный цвет и присыпать на пасту, создавая дополнительную фактуру. Подчистив после высыхания излишки ворса, приступают к работе другим цветом, добиваясь плавности цветовых переходов.

Вышивка гладью:

Важно с тщательностью вышивальщицы подобрать ткань-основу по цвету и по качеству, подготовить краски нужных цветов, тем самым создать все условия для максимального попадания в нужный образец имитируемой вышивки. Имитация может быть большего размера и выглядеть вблизи грубовато, зато со сцены, на расстоянии, хорошо «читаться».

Так же, как и в вышивке крестом, лучше сначала нанести рисунок легкой набойкой по трафарету, а затем рельефной пастой (по тону светлее или темнее, чем нанесенный рисунок) выполнить штрихи, повторяющие характер стежка, данной имитируемой вышивки.

Штрихи достаточно наносить не часто, это сохраняет пластичность ткани, что важно при выполнении имитации вышивки в театральном костюме.

Вышивка «решелье», мережка.

Для основы берут ткань плотную: бязь, полотно.

Рисунок вышивки остается белым, а просветы выполняются по заготовленному трафарету темной краской. После выполнения набойки просветов, рельефной пастой выполняется рисунок в соответствии с характером стежка.

Вышивка бисером, жемчугом и камнями:

Имитируется рельефной пастой разных цветов, которая наносится маленькими или большими точками в зависимости от размера отверстия на конце фунтика. Для имитации золотого и серебряного бисера на пасту присыпают бронзовый или алюминиевый порошок. Для большей рельефности можно присыпать пшено или горох, предварительно окрасив, также можно воспользоваться готовыми бусинками.

Имитацию бисера хорошо делать на тюле-сетке.

Старый способ имитации вышивки жемчугом-это приклеивать, крашенный в алюминиевом порошке на лаке, тот же горох, но в современных условиях можно воспользоваться готовыми бусами, по необходимости их подкрасив и пришив или приклеив на горячий клей.

Камни также имитируются разными способами (дорабатываются готовые пуговицы, приклеиваются блестки и т.д.) или пришиваются готовые стразы.

Выполнив задание по имитации вышивки, важно , чтобы студент нашел применение полученных знаний при изготовлении театрального костюма, тем самым не только закрепив полученные технические и художественные навыки, но и поняв смысл данного задания, саму специфику работы над костюмом для сцены.

Данная работа достаточно кропотлива, требует тщательного подбора материала, на котором целесообразно выполнять имитацию, предельно точно подбирать цветовые замесы краски. Все это особенно важно в воспитании у студента прилежания, усидчивости, работоспособности.

Специфика работы по имитации кружев.

Цель и задачи уроков: познакомить студентов с различными видами кружев и их особенностями. Научить технологически правильно, в нужной последовательности выполнять имитацию кружев, достигая наибольшей художественной выразительности и схожести с выбранным образцом. заинтересовать, вызвать эмоциональный отклик, желание выполнить самостоятельно практическую работу, выработать усидчивость и скрупулезный подход к учебе и работе, тем самым заложив основы профессиональных качеств.

Практическое задание: выполнить образец имитации одного вида кружев по выбору студента.(~20-25/30-35см.). Например: повторить подлинное краевое кружево и затем применить его в изготовлении исторического, театрального костюма.

Практическое задание следует давать, учитывая индивидуальные особенности студентов. Более способные студенты по этой теме могут выполнить два задания, изучив на практике особенности имитаций разных видов кружев. Следует проследивать связь данной темы с текущей практической работой по профилирующим предметам: технологии и моделированию театрального костюма, аксессуарам, театральным головным уборам.

Преподаватель дает практические советы, обращая внимание на особенности выразительности данного имитируемого кружева, заостряя внимание на характер кружева, пластику и фактуру, напоминает о специфике

театрального освещения и зрительного восприятия на расстоянии. Возможность просмотра, как готовых работ, так и текущих на сцене учебного театра так же необходима.

К данной теме преподавателю следует подготовить достаточное количество наглядного материала. Это и подлинные образцы различных кружев в оригинальном исполнении, и удачные образцы имитируемых кружев, выполненные студентами, и образцы, выполненные преподавателем. Важно подготовить достаточное количество иллюстративного материала: фотографии, рисунки, с которых можно производить копию, хотя не менее полезно, когда студент самостоятельно подыскивает материал и приходит на урок уже целенаправленным.

Чтобы пробудить интерес к данной теме можно обратиться к истории кружев. (Это можно дать одному из студентов, как краткое сообщение-доклад.)

Из истории кружев.

«Нельзя не надивиться, сколько времени отдавала женщина работам, совершенно непроизводительным с экономической стороны, но которые в высшей степени необходимы для духовной жизни, вводили русский народ в тот мир фантазий, где он чувствовал себя полным хозяином, и где, наконец, творческому замыслению русской женщины открывалось широкое поле».
Стасов В.В. «Русский народный орнамент». 1872 г.

В понятие «кружево» включается три различных вида техники: **шитое иглой, плетеное на коклюшках и вязаное на прутках и крючком.** Кружевом могут считаться только два первых — шитое и плетеное.

Третий представляет другой технический вид — вязку

На Руси кружева плетут с тринадцатого века. Игольное шитое кружево в России не исполнялось, а плетеное кружево, наоборот, достигло широкого развития, превратившись в новый вид декоративно-прикладного искусства. Сначала их плели из золотых нитей для украшения одежды самых знатных и богатых людей. Творческие находки русских мастериц настолько самобытны, что вошли в общую историю культуры под названием «русское кружево». В XVIII веке уже можно говорить о проявлении ярких особенностей, характерных для отдельных мест его производства, таких как

Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок, Рязань и Михайлов, Балахна, Орел и Елец и других, которые выражаются в богатстве колорита, разнообразии технических приемов и, главным образом, в изобразительном характере орнамента, свойственном всему русскому народному искусству.

В Европе кружева появились даже немного позже. Первое европейское кружево появилось в Италии и называлось "обрано", что означало "стежок в воздух". Это кружево выполнялось иглой и не имело тканевой основы. В эпоху Ренессанса появились белые кружева. Кружева начали чаще использовать для воротников и манжет, а затем и для нижнего белья. Это потребовало более изящной работы. Для кружев стали применять более тонкие нити и создавать более затейливые узоры. Формы орнамента заимствовались из геометрии, растительного и даже животного мира. Центрами классического кружевоплетения в Европе были Италия, Франция и Нидерланды.

В эпоху барокко кружева стали более пышными и перегруженными рисунком. Первые кружева имели форму узкой отделочной полосы, пришиваемой по краю одежды, вдоль застежки, по краю воротника или рукава. Слово "позумент" по-французски означает "узкая отделка". Термины, обозначающие кружева на многих языках, переводятся как "зубцы" и "заостренные наконечники", что указывает на их фестончатую форму. Вначале кружевные полосы служили обрамлением края одежды. Впоследствии стали создаваться целые кружевные изделия: накидки, шали, платочки, салфетки. Часто кружева выполняются в виде полосы из повторяющихся мотивов. Такое кружево называется мерным. В зависимости от назначения мерное кружево подразделяется на край-кружево, прошву и аграмант.

Край-кружево, кайма или краюшка - это полоса, у которой один край прямой, он пришивается к ткани изделия, а второй край отделочный, фигурный, оформляется зубчиками, или фестонами.

Прошва - это кружевная полоса, у которой обе кромки имеют ровный край. Прошва обычно используется при соединении деталей одежды или как декоративная вставка.

Аграмант - это кружевная полоса с зубцами, или фестонами, с обеих сторон. Может просто нашиваться на ткань вместо вышивки.

Прошли годы, человек отдав дань интернациональной моде, понемногу возвращается к родному, исконному. Возрождаются и народные орнаменты, к которым наши предки относились серьезно. Орнаменты были тесно связаны с обрядовыми, в том числе охранительными функциями.

Одежда с магическими узорами, по широко распространенному мнению, обладала чудодейственной силой предотвращать «лихо», которое могли наслать «злые ветры» и другая нечистая сила.

Доминирующем орнаментом в костюме невесты и молодой женщины являлись знаки плодородия, по идее они способствовали деторождению.

Рубахи покосниц служили единственной одеждой в жаркие дни и имели по низу замкнутую череду охранительных символов.

Ромб с четырьмя более мелкими ромбами-отражал идею засеянного поля. Взойдут злаки- родится новая жизнь, будет пища-гарантия продолжения жизни и последующего рождения.

Треугольник основанием вниз-древнейшее обозначение женского начала. Богиня- мать в образе «древа», и спутница-«пава», водоплавающая птица-символ души, любви и света.

Все чаще традиционный элемент становится основой современного костюма. И как полторы сотни лет назад создаются плетеное диво ручным способом. На специальной подставке-пальцах устонавливают подушку, набитую опилками, сеном или льном. На подушку с помощью булавок закрепляют сколок, картон с прорисовкой будущего узора, своеобразную технологическую карту. Льняные нити кружевница свивает на деревянные палочки-коклюшки.(6-10 пар коклюшек) и начинается мерный перезвон.

Виды кружев и их имитация.

В театре часто приходится имитировать разного рода кружева и гардинные полотна. Настоящие кружева «не читаются со сцены», теряются на фоне живописных декораций и в ярком театральном освещении мало заметны, не выразительны и требует либо доработки (например аппликации, настрачивания тесемок, подписи анилиновыми красителями), либо замены на имитацию. *Немаловажно в театре, что имитация значительно удешевляет изделие и сокращает время на его изготовление.*

Кружева имитируются различными приемами в зависимости от того, каким должен быть размер рисунка, для чего они предназначены, на каком фоне или подкладке должны быть на сцене.

Кружева бывают очень тонкие с изящным рисунком типа валансьен, и значительно более декоративные и грубые: плетеные и вязаные. Все они имеют свои характерные рисунки и требуют разной техники выполнения и разных тканей для основы.

Тонкие кружева для костюмов хорошо имитируются рельефной пастой на шелковой марле (газе).

Ткань натягивается на раму, иначе паста пройдет сквозь газ на стол. Поскольку ткань прозрачна, рисунок подкладывается снизу и по контуру обводится тонкой линией рельефной пасты или липотонных белил, а середина заполняется штрихами, напоминающими фактуру настоящих кружев.

Толщину линий следует менять; более толстой обводят контур и подчеркивают некоторые части рисунка. Иногда для выразительности целесообразно в некоторых местах присыпать на пасту раздерганный бархат в цвет кружев.

Края кружева обводятся по контуру пастой и, когда она высохнет, обрезаются ножницами.

Имитации, сделанные на газе, выглядят со сцены очень хорошо, но газ дорог и непрочен, поэтому иногда приходится заменять его тюлем или марлей, шелковым ситом и другими тонкими тканями. Рисунок на них также наносится пастой, но при этом необходимо помнить, что чем плотнее ткань, тем меньше виден на ней рисунок, нанесенный белой пастой. Поэтому газ обычно оставляют белым, так как он очень прозрачен, а более плотные ткани приходится прописывать по трафарету, или от руки, или подкрашивать целиком, чтобы создать впечатление просвета в кружевном рисунке. Чаще всего ткань предварительно подкрашивают нейтральными серовато-голубоватыми или серовато-коричневыми тонами, которыми лучше всего передается ощущение прозрачности материала.

Цвет окраски ткани следует выбирать в зависимости от того, на каком фоне будет дано кружево на сцене, чтобы казалось, что фон просвечивает сквозь кружево. Если кружева на сцене попадут на белый или на очень светлый фон, подкрашивать их нужно весьма осторожно, так, чтобы не затемнить ткань, иначе утеряется ощущение белого кружева.

Чем темнее выкрашена ткань, тем эффектнее выглядят на ней кружева. Поэтому, если на сцене кружева будут даны на темном фоне, основную ткань следует подкрашивать потемнее. В таких случаях, в качестве основы употребляют даже такую дешевую ткань, как простая марля, особенно если на ней пастой будет нанесен насыщенный рисунок.

Декоративные кружева (то есть такие, у которых рисунки крупнее и насыщеннее) делают по трафарету, вырезанному из тонкой полуватманской бумаги или целлулоидной пленки. При этом вырезается не рисунок, а фон, таким образом, закрасненными оказываются просветы кружева, а рисунок

остается белым. Роспись производится нейтральным цветом с учетом тона подкладки, на которой будет видно кружево.

Ткань лучше всего трафаретить масляными красками, разведенными на олифе: они ложатся более четким контуром, а олифа придает ткани некоторую прозрачность.

Краска должна накладываться не совсем ровно. В каждом просвете трафарета тон усиливают с одной стороны и затем постепенно сводят его на нет; от этого получается ощущение светотени.

Трафарет можно перекрывать какой-нибудь сеткой; ее отпечаток на ткани создает впечатление тюлевого фона. Этим приемом пользуются при имитации кружев с крупным рисунком.

Кружево, сделанное таким образом, рекомендуется дополнительно расписать белой рельефной пастой; это значительно улучшает его. Кое-где можно подчеркнуть контуры рисунка, кое-где заштриховать, обвести пастой его края.

Когда паста высохнет, лишнюю ткань обрезают: паста склеивает край материала и не дает ему осыпаться.

Имитация также производится с помощью трафарета, сделанного из настоящих кружев.

Кусок кружева (не менее одного рапорта) натягивают на стол, пропитывают растопленным воском и проглаживают горячим утюгом. Когда воск застынет, трафарет готов.

Роспись по такому трафарету делают кистью и пульверизатором, обязательно анилином или тушью. Масляная краска для этой работы непригодна, она растворяет воск на трафарете.

Рисунок кружев можно подчеркнуть рельефной пастой.

Золотые и серебряные кружева изготавливаются таким же способом, только на пасту присыпается бронза или алюминий.

Имитация черных кружев делается черной пастой. Если кружева изготавливаются из очень прозрачного материала, как, например, газ или тюль, его окрашивают в черный цвет. Более плотные ткани окрашиваются немного темнее того фона, на котором будет дано кружево на сцене.

Черные кружева делают и по трафарету. Для этого вырезается не фон, как для имитации белых кружев, а рисунок. В основу берут ткань, окрашенную под цвет фона, на котором будет показано кружево, и затем трафаретят по ней масляной краской черного цвета или тушью.

Кружева крупного масштаба (например, для занавеса). Основа — тюль, подкрашенная в нейтральный цвет марля.

Изготовление:

а) применяя различные аппликации.

Ткани для аппликации: бязь, плотный тюль, накрахмаленная марля, шелк, плюш, шнуры, тесьма, «косички» сплетенные крупным крючком из полосок марли (3-8 см).

Основу натягивают на полу по шнуру и угольнику. Рисунок предварительно наносится мелом на полу, по основе раскладываются заготовленные по шаблону детали аппликации. (Детали для экономии времени вырезают из ткани сложенной в 3- 6-8 слоев) Они пришиваются или приклеиваются. *Клей: разведенный желатин, универсальный клей для ткани.*

Дополняют аппликацию пришивом шнуров, тесьмы, «косичками», выложенными по рисунку. Рисунок можно подштриховать, обвести рельефной пастой.

б) по трафарету вырезается фон. Этот способ сокращает количество аппликаций-нашивок.

Золотые кружева

Основа темного цвета.

Аппликация из подкрашенной в охра и подкрахмаленной марли, тюля, бархата, шелка и др. На не высохший крахмал поддувают бронзовый порошок. После подписывают, где требуется, пастой золотистого цвета и на нее присыпают бронзу. Возможно дополнение аппликации из золотой парчи.

Гардинный тюль

Основа-тюль или марля.

Фон рисунка набивают по трафарету нейтральным цветом и где необходимо, для обогащения фактуры дорабатывают рельефной пастой. Так же в данной имитации эффективно применение аппликации из тюля или марли.

Плетеные кружева имитируются различными способами:

а) Основа: марля, тарная ткань и т.д., предварительно окрашенная в темный цвет, возможно черный.

Рисунок наносится пастой, линиями разной толщины, иногда применяют шнуры, тесьму, не нарушающую пластичность имитации.

б) по трафарету вырезают фон, а на ткани остается рисунок.

Выполнив задание по имитации вышивки, важно, чтобы студент нашел применение полученных знаний при изготовлении театрального

костюма, тем самым не только закрепив полученные технические и художественные навыки, но и поняв смысл данного задания, саму специфику работы над костюмом для сцены.

Данная работа достаточно необычна, интересна и несмотря на сложность, является одной из любимых тем у студентов. Важно подбирать интересные образцы для имитации, а результат данной работы радует студента, побуждая на применение имитации кружев в изготовлении театрального костюма. Таким образом возникает интерес к творчеству, учебе и любовь к будущей профессии.

Специфика работы по имитации старинных тканей.

Цель и задачи уроков: познакомить студентов с различными видами старинных тканей и их особенностями. Научить технологии имитации выбранного образца подлинной ткани, достигая наибольшей художественной выразительности и схожести.

Практические задания: 1)-выполнить образец тиснения на ткани с ворсом(60-70см), 2)- выполнить образец имитации парчовой ткани(60-70см), 3) -выполнить образец золотошвейного изделия.

Практическое задание следует давать, учитывая связь данной темы с текущей практической работой по профилирующим предметам: технологии и моделированию театрального костюма, аксессуарам, театральным головным уборам. Например, выполнить образец имитации золотошвейного изделия для будущего головного убора или отделки костюма.

В ходе занятий преподаватель дает практические советы, контролируя весь процесс работы, обращая внимание на особенности выразительности данной ткани, обращая внимание на орнамент имитируемой ткани, цвет и фактуру, напоминая о специфике театрального освещения и зрительного восприятия на расстоянии. Для этого желательно иметь возможность просмотра, как готовых работ, так и текущих на сцене учебного театра.

К данной теме преподавателю следует подготовить достаточное количество наглядного материала: фото подлинных старинных тканей, удачные образцы имитации, выполненные студентами, и образцы,

выполненные преподавателем, фотографии, рисунки, с которых можно производить копию. Приветствуется, когда студент самостоятельно подыскивает материал и приходит на урок уже мотивированным.

Демонстрируя образцы, следует провести краткий экскурс по основным видам старинных тканей и их особенностям.

Основные виды старинных тканей.

На Руси для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. — шестинитчатый) — дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок. Ткань была плотной и тяжелой — 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли.

Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. — затканная золотом) — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволока, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др.

Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» — волнистый, струйчатый) — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. — гладкий).

Издrevле на Руси для изготовления одежд использовали бархат

— шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии — на шелковой, отличающейся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такие ткани назывались аксамиченый бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф — плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно — зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот — грубой шерстяной тканью диагонального переплетения.

Для отделки костюмов использовали также запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи — аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити.

Старинные ткани богаты по цветовой гамме, по причудливости узоров, а так же по фактуре.

Для изготовления театрального костюма применяются различные современные ткани, схожие с историческими.

Подобранный максимально схожий материал требует определенной художественной обработки. Рассматривая каждый конкретный случай следуя эскизу художник по тканям решает целесообразность применения того или иного способа технологической обработки. Это может быть и дополнительная набойка, и аппликация, и роспись «фунтиком» и свободная роспись кистью и «поддув» жидким красителем либо готовые краски в баллончиках либо разведенный анилиновый краситель через аэрограф.

-Один из способов обогащения фактуры, применяемый в театре при имитации старинных тканей, является **тиснение ворсистых и хлопчатобумажных тканей.**

Ворсистая поверхность некоторых материалов дает возможность при помощи воды, крахмала, желатинового клеевого раствора изменить

первоначальную фактуру ткани, так что некоторые части орнамента становятся гладкими, а другие ворсистыми.

Материалы для тиснения: хлопчатобумажный бархат, бумазея, фланель, байка, пионер-сукно, (предварительно окрашиваются в нужный цвет) крахмал, анилиновые и акриловые красители, бронзовый или серебряный порошок.

Тиснение проводится по предварительно изготовленному трафарету, согласно эскизу по туго натянутому на доске (на полу для декораций) материалу с помощью кнопок или гвоздей.

Одежной или другой щеткой (щетинной кистью), наносится остуженный крахмальный состав, приготовленный, как для киселя, одновременно приглаживая ворс.

Когда ткань хорошо просохнет, ее снимают с гвоздей (кнопок). В результате такой обработки получается одноцветная ткань, у которой рисунок и фон отличаются друг от друга фактурой.

После тиснения ткань иногда пульверизируют (подкрашивают) анилиновыми красителями. Это дает очень интересные, порой совершенно неожиданные результаты. Поверхность покрытая и не покрытая крахмалом по-разному воспринимает пульверизацию. Часть, покрытая крахмалом, окрашивается сильнее и поэтому, в некоторых местах, рисунок выглядит темнее чем фон, а в других наоборот. Иногда для большего эффекта, поверх тиснения применяются корпусные краски :акрил, масло . Это нужно там где следует «подсветить» или дать глубокую тень.

Если пульверизация не предусмотрена, следует помнить, что крахмал дает белесость и нужно к его раствору подмешать анилиновый краситель.

Старинная парча бывает различных фактур: одни ее части могут быть блестящими другие матовыми шероховатыми и т.д. Иногда она полностью золотая или серебряная, а иногда сочетаются вместе. Бывает парча в которой рисунок выткан золотом , а фон бархатный шелковый или хлопчатобумажный и наоборот. Следует помнить, что старинная и современная парча имеет свои характерные орнаменты. И еще очень важно учитывать назначение данной ткани в спектакле (для костюмов или для декорации). Все эти особенности имеют существенное значение в выборе приемов имитации.

Способы изготовления узорчатой парчи весьма многообразны и почти все состоят из комбинации изученных ранее приемов обработки ткани. Вот несколько технологических приемов.

-Одним из наиболее распространенных способов имитации парчи является **роспись по трафарету**.

Материалы для имитации парчи: тарная, холст, бязь, миткаль, сатин , крахмал ,анилиновые и акриловые красители, бронзовый или серебряный порошок, блестки, кусочки парчи.

Ткань окрашивают в основной цвет. Если нужна золотая или серебряная парча, ткань окрашивают под цвет золота или серебра, но значительно темнее. Затем вырезают трафареты, иногда их делают два: один для орнамента, один для фона. Бронзовую или алюминиевую краску по трафарету следует наносить не сплошь, а штрихами по направлению нитей в парче. Это делают широкой кистью или щеткой, специально приготовленной для того, чтобы оставался многолинейный след. Правильнее бронзу или серебро вводить только по одному трафарету, либо в фон, либо в рисунок, чтобы сохранить пластичность ткани.

Иногда при имитации парчи по трафарету наносят не золотую или серебряную краску, а трафаретят акриловой или масляной краской, нанося цвет рисунка ткани, а затем от руки с помощью "фунтика" или готового контура (для росписи ткани) обводят или подчеркивают рисунок или наносят штрихи ,имитируя фактуру парчи. Также применяют различные бронзовые или алюминиевые насыпи- порошки . Там где следует усилить блеск приклеивают поталь на клеевую основу, аппликации из кусочков блестящей ткани или настоящей парчи. Но не маловажно, для усиления цвета и глубины тона, приклеивать не только блестящие фрагменты, но и матовые: кусочки бархата, выщипанный ворс, стриженую пряжу. Они хорошо оттеняют блестящие части и делают парчу более богатой.

При имитации парчи на ворсистых хлопчатобумажных тканях следует сначала окрасить материал в основной цвет, вытиснить на нем рисунок или фон крахмалом и, когда крахмал высохнет нанести штрихи по тиснению бронзовой или серебряной пастой(готовым контуром по ткани). Можно поддуть по мокрому крахмалу бронзовым или серебряным порошком. Далее можно обогащать фактуру, вводя аппликацию из кусочков ткани ,покрашенные в золото или серебро кусочки кружева, кожи , шнуры , тесьму,

блестки, стразы и т.д. Так же целесообразно пульверизировать ткань анилиновыми красителями для глубины тона.

- Золотошвейные работы.

Материалы для изготовления золотошвейного изделия: ткань-основа(ситец, бархат холст ,гобелен,сукно жаккард) , картон, поролон, шнуры, кусочки кожи искусственной кожи, кружево, фольга, обрезки настоящей парчи, блестки, бусины, стразы, золотой или серебряный краситель (акрил), контуры, возможно применение герметика, золотой порошок и т.д.

Золотошвейным работам характерны рельефность рисунка богатство и разнообразие приемов выработки. В соответствии с выбранным образцом нужно разрабатывать технологию имитации.

Хорошо получается золотошвейный рисунок с помощью герметика и бронзовой пудры (порошка). Рисунок намечается по ткани мылом или исчезающим маркером. По намеченному рисунку наносится герметик с помощью «фунтика». Крупные части орнамента заливаются герметиком полностью и посыпают золотым или серебряным порошком. *(Чтобы добиться нужного благородного оттенка золота следует слегка поджарить золотой порошок на сухой сковородке).* Спустя некоторое время (примерно через мин. 30) создать фактуру соответствующую рисунку образца слегка промятая припорошенную поверхность специальным металлическим или пластмассовым ножиком. После окончательного высыхания лишний порошок счищают щеточкой и дополнительно подписывают ткань основу анилиновыми красителями для большей выразительности. По желанию можно добавить блестки и бусины.

Все настоящие золотошвейные изделия выполняются на подкладке из картона и холста и всегда состоят из небольших отдельных деталей. Эта характерная особенность облегчает имитацию: не приходится сплошь заполнять большие плоскости . Благодаря этому ткань хорошо сгибается. Отдельные элементы выполняют на подложке из картона, лино, проклеенного холста ,увеличивают выпуклость с помощью поролона обтянутого подходящей по цвету и качеству тканью. Далее детали – заготовки приклеивают и пришивают к основной поверхности, дополняют шнурами ,кусочками парчи ,блестками, камнями, бусинами, дорабатывают контурами, подкрашивают, «подтенивают» анилиновыми, масляными или акриловыми красками по эскизу(образцу) ,добиваясь большей схожести и выразительности. Так же отдельные элементы могут быть выполнены из

кусочков искусственной или натуральной кожи покрашенной под золото или серебро акрилом. Главное в работе добиться узнаваемости, характерного сочетания блестящих и матовых частей золотошвейного изделия, эффекта старины.

Работы по имитации старинных тканей разнообразны и не имеют точных рецептов, т.к. многое зависит от материала-основы, имитируемого образца, от возможностей применения красителей и клеевых составов и от назначения ткани: для костюма или для декорации она предназначена.

Имитация тисненой кожи.

Цель и задачи уроков: научить технологии имитации выбранного образца кожи, достигая наибольшего сходства.

Практическое задание: выполнить образец тисненой кожи.

Практическое задание по этой теме можно сочетать с темой по технологии театрального костюма и изготовить, если требуется по эскизу пояс, сумочку или иную отделку костюма.

К данной теме преподавателю следует подготовить достаточное количество наглядного материала: фото тисненой кожи, удачные образцы имитации, выполненные студентами.

Материалы выполнения имитации тисненой кожи: ворсистые хлопчатобумажные ткани-бумаза фланель трикотаж крахмал картон(фанера) возможно акрил золото или порошок золотой .

Имитация тисненой кожи производится способом выдавливания тканей по форме. Для этого делается форма по рисунку, который должен быть изображен на коже.

Рельеф для рисунка выпиливается из фанеры и набивается на доску. Так же рельефный рисунок возможно сделать из нескольких слоев картона, приклеить на основу из того же картона и залить растопленным парафином (свечкой). Таким образом подготовить поверхность для работы на ней с тканью.

Заварить крахмальный раствор (как для киселя). Ткань для тиснения предварительно окрашивают в нужный цвет кожи.

Накладывая ткань на рельеф, верхний слой промазывают крахмальным раствором и таким способом выкладывают ткань по форме. После высыхания ее вторично промазывают густым крахмалом.

Если имитируют позолоченную кожу, то на мокрый крахмал придувают золотой порошок.

После вторичного высыхания, ткань не снимая, покрывают тонким слоем масляного лака или столярного клея, чтобы получился не очень сильный блеск характерный для кожи. В некоторых случаях вдавленные участки следует прописать анилиновыми красителями для большего эффекта рельефности.

Работа по имитации тисненой ткани, как и все остальные работы по имитации, следует вести согласно поставленным задачам, эскизу, назначению придерживаясь выше сказанных рекомендаций.

Батик.

Цель и задачи уроков: познакомить студентов с различными видами техники батик. Научить работать в этой технике.

Материалы для горячего батика: батик хлопчатобумажные-батист маркизет тонкий мадаполам шелк- крепдешин креп-жоржет шифон туаль воск парафин анилиновые красители.

Материалы для холодного батика: батик хлопчатобумажные-батист маркизет тонкий мадаполам шелк- крепдешин креп-жоржет шифон туаль анилиновые красители резерв стеклянная трубочка(иногда пуговицы нитки).

Практическое задание: выполнение платка в технике «холодный » батик.(45х45 или 60х60).

Часто в театре применяют старинный восточный способ восковой техники батик. Суть техники в том что некоторые части ткани покрываются водонепроницаемым раствором из парафина или воска а остальная поверхность расписывается анилиновыми красителями. Краска не проникает на места покрытые воском. При росписи тканей способом батик материал прокрашивается насквозь не теряя своей пластичности. Хорошо применять

метод для изготовления балетных танцевальных костюмов шарфов платков накидок.

Перед работой натуральную ткань следует декатировать в теплой воде, высушить и проутюжить. Ткань натягивают на специальный подрамник со скошенным изнутри профилем, чтобы крашенная поверхность не соприкасалась с деревянной рамкой. Закреплять можно с помощью кнопок или зашивать через рамку нитками туго натягивая ткань, чтобы она не провисала. *Возможны варианты применения пялец.*

Рисунок заранее разрабатывают с помощью фор-эскизов в соответствии с выбранной техникой исполнения, утверждают окончательный эскиз и рисуют его в натуральную величину.

Рисунок подкладывают под ткань на подрамнике и наносят еле-заметно карандашом или исчезающим маркером линии. Возможно нанесение рисунка по эскизу или в свободной форме "на глаз".

При "горячем" батике рисунок на ткань наносят разными инструментами: кистью, специальным электрическим штифтом с помощью "ковшика" с тонким носиком-трубочкой. Восковую смесь кипятят на "водяной бане", заливают в ковшик и обводят нужные контуры. Работать нужно быстро, четко и аккуратно. Возможные огрехи: капли, подтеки и т.д. вписать в рисунок. В "горячем" батике воск или парафин играют роль резерва. Далее, когда рисунок нанесен на ткань и просушен можно работать анилиновыми красителями, предварительно разбавленными водой в нужных по интенсивности цвета пропорциях. Удобно красители разлить по маленьким баночкам для работы. Работа красками напоминает работу акварелью от светлого к темному, постепенно набирая интенсивность. Можно сбрызнуть поверхность водой, чтобы краска лучше растекалась. Когда работа будет завершена, следует снять парафин (воск) с ткани. Ткань помещают между слоями бумаги и проглаживают утюгом. Бумага по мере впитывания парафина выбрасывается и заменяется новой. И так до момента пока парафин не сойдет весь и ткань не станет легкой и пластичной.

Важный момент закрепления краски на ткани. Специальные анилиновые красители фирмы "Марabu" закрепляются с помощью проглаживания утюгом. Красители фирмы "Гамма" требуют запаривания.

Изделие раскладывают на бумаге (тонкой, но не на газете), сворачивают "рулетом", а его в свою очередь "улиткой" и заматывают прочными нитками или шнуром из натуральных волокон.

Далее на плиту ставят ведро (кастрюлю) на 1/3 заполненную водой. Сверток прикрепляют с помощью шнуров в верхней части емкости, не касаясь стенок и поверхности воды!(Можно использовать дуршлак). И все это сооружение закрывают небольшим сложенным несколько раз одеялом или полотенцем и накрывают крышкой. Пар от кипящей воды запаривает изделие, но важно следить, чтобы вода совсем не выкипела и подливать, т.к. процесс запаривания длится не менее двух часов.

Ведро с приспособлениями можно заменить электрической пароваркой, в которую помещают сверток- "улитку".

После запаривания ткань, простирывают в слабом мыльном растворе, снимая верхний слой краски, полощут в воде с добавлением уксуса, сушат и проутюживают.

В работе со студентами удобнее всего выполнять образцы в технике "холодный" батик.

Для него резервом служит состав на бензиновой основе или специальный резерв без запаха.

Состав с помощью резиновой "груши" заливается в стеклянную специальную трубочку с тонким носиком.

Им наносится рисунок. Далее после нанесения рисунка работа по росписи анилиновыми красителями ведется так же, как и при "горячем". Пока не высох краситель можно по нему сыпать крупную соль, которая при высыхании стряхивается с ткани и дает красивые мраморные эффекты. Резервирующий состав с ткани не убирается, т. к. не нарушает ее пластичности, а запах испаряется. Далее запаривание (закрепление красителя) и стирка изделия происходит тем же методом описанным выше.

Возможна и свободная роспись анилиновыми красителями с помощью кисти на предварительно прокрахмаленной ткани во избежание сильного растекания.

Есть старинный "узелковый" метод росписи достаточно простой и распространенный. Когда по ткани располагают бусины, пуговицы и завязывают их с помощью ниток узелками. Далее окрашивают красителями и после высыхания удаляют нитки и разглаживают ткань. Рисунок получают в виде звездочек, кружочков, лучиков и т. д. Потом ткань подвергают запариванию, как и в других техниках.

Таким образом, художественная обработка ткани в технике батик может быть, как самостоятельная творческой работой студента, так и дополнением к костюму.

Послесловие.

В своей работе мы опирались на печатный источник. И. Л. Элияссон "Художественная обработка тканей для сцены" М., Искусство, 1955 года издания и на свой 20-летний опыт работы в этой области. Нами были описаны основные приемы художественно-технологической обработки ткани, применяемые в театральном производстве при изготовлении костюмов и декораций. Задача этой работы- подробно описать технологические приемы и последовательность ведения той или иной работы с учетом современных материалов, поделиться секретами мастерства, помочь преподавателям художественных дисциплин , структурировать свою работу со студентами.

Список литературы

- Арманд Т.А. «Орнаментация тканей», М, Академия, 1931.
- Быков А. «Пава и Древо: очерки истории вологодского кружевоплетения», Вологда : Изд-во музея дипломатического корпуса, 2004.
- Ю. Я. Герчуг. «Что такое орнамент» М, «Галарт», 1998.
- Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей», Владос, 2000.
- Новожилова Н «Старинная тверская вышивка и народный костюм», ООО «Издательство М.Леонтьевой», 2005г.
- Рудин Н.Г. «Художественная оформление тканей», М., Экономика, 1964.
- Элияссон И.Л. «Художественная обработка тканей для сцены» М., Искусство, 1955 .