

Искусство, радующее глаз и освежающее душу.

Статья подготовлена журналистом-стажёром Еленой Агафоновой

Опубликована в группе «ВКонтакте» 08.10.2018 <https://vk.com/@-49699706-iskusstvo-raduuschee-glaz-i-osvezhauschee-dushu>

О том, что в «Учебные мастерские для особенных детей» ЧОУ «Странник» требуются добровольцы, я узнала на сайте. И так как уже давно мечтала попробовать себя в этой роли, то откликнулась на заявку. Как видно из названия мастерских, учениками мастерских становятся особенные дети. На пути к реализации творческих замыслов перед ними встают различные преграды: кому-то трудно организовать свои движения, кто-то тратит много сил на то, чтобы понять задание, а для кого-то любое высказывание сопровождается поиском картинок-пиктограмм. Поэтому первая встреча с учениками мастерских была для меня очень волнительной. Я боялась чем-то навредить, помешать «или словом, или делом». Но директор ЧОУ «Странник», Наталия Александровна Киселева, меня успокоила - бояться не стоит, надо научиться общаться с учениками на равных, особое отношение как раз наоборот расстраивает и ущемляет.

Постепенно я перестала напрягаться и познакомилась с учениками мастерских. Ребята поразили меня своим желанием отстоять творческую задумку, свою самостоятельность, несгибаемой силой воли – каждый день ребята борются за то, что другие принимают как должное.

Принимая участие в творческих мастер-классах, я имела возможность общаться и с учителями, постоянно ведущими занятия в мастерских, и с приглашенными для проведения мастер-классов специалистами. За это время я и сама освоила пару творческих техник и что-то уже опробовала.

Сегодня вашему вниманию представляю беседу с одним из мастеров Учебных мастерских - Ириной Александровной Перелешинной, специалистом по росписи ткани в технике «батик» с 30-летним стажем, автором книги «Батик. От основ к импровизации».

«Искусство, радующее глаз и освежающее душу поведаю я людям» - эти слова принадлежат верховному божеству жителей острова Ява - Батар Гуру. По легенде именно он открыл яванцам искусство батика :

В незапамятные времена на вершину горы Аллу-Алу, что на острове Ява, спустился Батар Гуру и увидел, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок. И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканнейших тканей - ба. И простер он другую руку, и сонм диких пчел устремился к нему, неся свой воск из глубин лесных. Растворил он воск, ударил в барабан, сгустил разноцветные тучи и пустился в пляс по шелкам, оставляя

причудливый узор - тик, тик, тик. До народа доносилось батик-тик, ба-тик-тик.

В основе техники батика лежит «резервирование» от окраски отдельных участков ткани: парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя краску. После выпаривания воска с ткани на материи остается рисунок.

Существует несколько видов батика — горячий, холодный батик и свободная роспись. Температурную характеристику виды батика получили неслучайно: для резервирования рисунка на ткани холодный батик использует смесь на основе натурального каучука, а для окрашивания синтетические анилиновые красители. Горячий батик подразумевает использование в качестве резерва расплавленного воска или парафина и окрашивание ткани акриловыми красками.

Из всех видов росписи по ткани горячий батик считается наиболее живописным, выразительным, и в то же время трудоемким и сложным в исполнении. Но именно этой технике Ирина Александровна обучает ребят на занятиях в мастерских.

В учебных мастерских ЧОУ «Странник» считают, что обучать каждому виду творчества должен настоящий мастер своего дела. Ведь именно он обладает копилкой идей, знаний и навыков, а также способен передать свою увлеченность и любовь к делу ученикам. Цель всех мастер-классов в мастерских - познакомить учеников с той или иной декоративной техникой и помочь освоить деятельность, которая в дальнейшем может стать для них основой самореализации, а возможно даже профессией, источником дохода. Но на этом непрестом пути начинающих творцов ожидает много трудностей.

В классическом батике рисунок наносится на ткань в несколько этапов от светлого к темному цвету. Уже готовые участки от этапа к этапу резервируются с помощью расплавленного воска.

Как отмечает Ирина Александровна, сложность техники заключается в неочевидности результата, который проявится только после снятия воска. *«Даже взрослые не сразу понимают последовательность действий. Если вы, например, рисуете красками, то изначально видите рисунок, и к нему добавляете детали. В процессе росписи ткани в технике «горячий батик» итоговый рисунок необходимо все время «держать в уме», одновременно планируя этапы своей работы. Ведь итоговая картина становится видна только после того, как будет выпарен весь воск».*

Технику батика в мастерских начинают осваивать только на четвертом году обучения. К этому моменту ученики уже знакомы с основами цветоведения, понимают необходимость продумывать композицию и знают, для чего нужен эскиз и что значит перенести эскиз на ткань.

Начинают роспись с проработки эскиза. Эскиз выполняется в натуральную величину. По сути этот этап помогает продумать композицию и цветовое решение, обнаружить и исправить неточности. Проработанный эскиз - это своеобразная карта действий для ученика, помогающая максимально точно перенести замысел на полотно.

В этом учебном году у ребят состоялся уже пятый по счету мастер-класс. «В процессе каждого мастер-класса, - рассказывает Ирина Александровна, - мы подстраивали технику под каждого ученика и искали пути решения возникающих сложностей. Если сейчас посмотреть на первые работы учеников, то вы увидите, что в них больше спонтанности. И вместе с тем, обратите внимание, какие эмоциональные получились цветочные пятна в работах Лены или Лизы. При этом силуэты нарциссов у Лены или дерева у Лизы узнаваемы».

Несколько ранних работ учеников мастерских, которые создавались на первых мастер-классах по технике «горячий батик» (чтобы просмотреть все изображения — нажмите на стрелочку)

«Затем мы решили использовать трафареты, для переноса эскиза на ткань — продолжает Ирина Александровна. — Трафареты, вырезанные с помощью плоттера, в зависимости от назначения используем либо как негатив, либо как позитив. То есть, мы можем использовать вырезанный контур, наложив его на светлый фон и заполнив воском (чтобы нужная нам фигура осталась светлой), а затем закрашиваем более темной краской оставшийся фон (получается светлая фигура на

темном фоне). Или, напротив, берем вырезанный плоттером образ, накладываем на выбранное место, а весь фон вокруг резервируем воском. После этого сам предмет можно будет закрасить более темной краской, и она не растечется (получается более темная фигура на светлом фоне). Применение трафаретов, во-первых, избавляет ребят от страха ошибиться, сделать что-то неправильно; во-вторых, позволяет задумать и воплотить более сложные идеи, создать образы, которые они не смогли бы нарисовать в силу двигательных особенностей. Также появляется возможность перенести внимание на цвет и композицию, сосредоточиться на новых творческих задачах».

Батики, выполненные с использованием трафаретов (чтобы просмотреть все изображения — нажмите на стрелочку)

В этом году старшая мастерская, в которой занимаются уже взрослые девушки Лиза, Дарья и Елена, выполняли большую работу — социальный заказ для Дома ветеранов «Красная звезда». В течение учебного года по задумке мастеров и их учеников было выполнено текстильное панно, в котором использовались все пройденные девушками техники декорирования тканей. Центральная часть панно выполнялась в технике «горячий батик».

«Была у нас проблема при работе над панно для Дома ветеранов, - рассказывает Ирина Александровна. — По замыслу Даши темно-бордовые мальвы цветут на темно-синем фоне неба и темно-зеленом фоне травы. То есть очень близко располагаются контрастные по отношению друг к другу цвета. При неуправляемой текучести краски по ткани это грозило смещением цвета. Поэтому я предложила обрисовать контур цветов тонкой линией воска. Даша выполнила эту работу с ювелирной точностью».

Работа над панно для Дома ветеранов «Красная звезда» — процесс и результат (чтобы просмотреть все изображения — нажмите на стрелочку).

«Вот такие моменты в творчестве – самые ценные. В целом опыт работы в мастерских стал для меня своеобразным вызовом. И подарил новый опыт. Я даже сначала отказалась, но потом подумала, и согласилась», - улыбается мастер.

Ирина Александровна - инженер по образованию. В свое время батик привлек ее возможностью практического применения - расписывать платки или палантины, создавать эксклюзивные броши и детали одежды. Ведь всегда приятнее иметь в своем гардеробе уникальное авторское изделие. Но

начавшись как хобби, увлечение творчеством постепенно переросло в основную профессию и призвание. В последние 10 лет Ирина Александровна не только активно работает сама, но и обучает взрослых и детей росписи по ткани, в том числе и созданию уникальных авторских предметов интерьера и одежды.

Не осталось без внимания практическое применение батика и в рамках мастерских. В конце прошлого учебного года несколько ученических работ были переданы в швейную мастерскую для создания сумок. Получились интересные изделия, и теперь ребята не дают покоя мастеру — хотят видеть свои работы в новых, удобных и практичных вещах. Новое время диктует новые интересные задачи, которые и мастера, и ученики особенных Учебных мастерских решают с большим энтузиазмом, по-настоящему творчески!