

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/314581>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Декоративно-прикладное искусство

Введение 3

Глава 1. Живописное декорирование ткани, его виды и особенности в России 5

1.1. Виды живописного декорирования ткани и основные факторы формирования его традиций в России 5

1.2. Особенности и направления развития приёмов живописного декорирования ткани в России 10

1.3. Анализ развития художественных приемов и техник росписи и набойки по ткани в 90-е гг. XX- начале XXI вв. в России 14

Глава 2. Художественные особенности техники набойки и печати на ткани в современных художественных работах как основы творческого проекта 30

2.1. Особенности эволюции приемов живописного декорирования ткани в советской России 30

Заключение 33

Список использованной литературы 35

Введение

Текстильное искусство многогранно. Оно состоит не только из создания тканей с помощью вязания, ткачества и кружевоплетения, но и декорирования с использованием росписи, вышивки, аппликации, набойки. Декорирование ткани существует не только в народных произведениях и народных промыслах, но и в изделиях текстильной промышленности, авторских дизайнерских работах, творениях людей увлеченных, интересующихся культурой и художественным наследием России.

Техника художественной росписи представляет важный раздел декоративно-прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие корни, дошедшие до сегодняшних дней.

Украшение тканей способом резервирования такими веществами как разогретый воск, парафин или смола были известны во многих странах еще со времен Древней Месопотамии. Способом горячего резервирования ткани («горячим батиком») пользовались в Иране, Японии, Армении, Шри-Ланке, Азербайджане, Перу, Малайзии, Китае и в африканских странах.

Индонезийское слово «батик» обозначает хлопчатобумажную ткань и каплю. Принято считать, что именно Индонезия является родиной батика.

За счет того, что эта техника была придворным искусством во дворцах Центральной Явы, мастера довели ее до совершенства. Традиционные ткани острова Ява и сейчас используются в качестве повседневного и праздничного одеяния.

Благодаря колонизации Индонезии и Индии развитие батика пришло и в Европу. В Голландии было открыто несколько фабрик, на которых индонезийские мастера обучали батик. Позже батик стал массово производится в Германии. Здесь для развития «горячего батика» был создан первый батик-штифт, появилась новая техника многократного перекрытия воском, а также поверхностное нанесение красителя. В России также существовала техника росписи ткани, подобная «горячему батик» - набойка. Мастера использовали пчелиный воск и специальные резные доски с узорами, с помощью которых рисунок наносился на ткань.

Изучение истории возникновения художественной росписи ткани и особенностей техник в культуре разных народов невероятно важно, так как приобретенные знания способствуют появлению новых технологий художественной росписи и осуществлению творческих замыслов на основе древних традиций.

Цель данного исследования: изучение особенностей эволюции приёмов живописного декорирования ткани в России.

Глава 1. Живописное декорирование ткани, его виды и особенности в России

1.1. Виды живописного декорирования ткани и основные факторы формирования его традиций в России

Историки полагают, что печать на ткани появилась раньше, чем на бумаге. Простейшие способы нанесения изображения на ткань существовали еще до нашей эры. Изначально производство ткани с напечатанным

рисунком было альтернативой дорогостоящей узорчатой вышивке, но со временем печать на ткани стала самостоятельным видом искусства.

Первые орнаменты рисовались инструментами для письма — перьями, палочками и кистями, но данный способ нанесения рисунков был трудоемким и отнимал много времени. Для росписи ткани требовались художественные навыки, поэтому позднее перенесение рисунка на ткань заменили трафаретной печатью, которая значительно ускорила процесс, но имела свои недостатки.

Из-за подвижной структуры ткани при использовании трафарета рисунок смещался, искажалась его форма, в результате чего он получался размытым, без четких границ.

Недостатки трафаретной печати способствовали изобретению деревянных форм, благодаря которым рисунки наносились с четкими границами без подтеков. Деревянные формы положили основу ручной набойке.

Есть доказательства, что метод ручной набойки зародился еще в Древнем Китае, в период правления династии Хань. Первоначально его использовали при печати на ткани, а затем уже на бумаге. При окрашивании ткани в основном применялись минеральные краски. Со временем ручную отделку тканей заменила выбивная технология с использованием цветных штампов и пигментных присыпок. В Китае же мастера не вырезали штампы, а изготавливали трафареты и лекала для нанесения изображения на ткань. Технику штучной печати на ткани широко использовали в Восточной Азии.

Самые ранние по времени изготовления образцы печатных тканей на Западе принадлежат Древнему Египту эпохи римского правления. В 1894 году в гробнице Панаполиса в Верхнем Египте археологами была найдена детская туника, выполненная из набивной ткани и датированная IV веком н. э. Также были найдены и другие образцы коптских набивных тканей, произведенных в IV-VI веках.

В VI веке набойка получила распространение в Европе, о чем свидетельствуют ткани с узорами, которые были обнаружены в гробнице св. Цезария (502-543), епископа Арля.

В Европе набойка стала популярной во времена Средневековья. Здесь на ткань стали наносить не только орнаментальные узоры, но и фигурные изображения. Одним из центров набойки в Германии с конца XIV до начала XV века становится монастырь святой Екатерины в Нюрнберге, где был найден фрагмент ткани, на котором по зеленому фону белым штрихом было нанесено изображение Богородицы с младенцем. Здесь же появилось первое руководство, касающееся печати на ткани, которое сохранилось до наших дней.

Нанесение изображения на ткань выполняли и на Руси. Наиболее ранние отечественные образцы печатных тканей относят к X-XI векам, о чем свидетельствует шерстяная ткань с геометрическим узором, найденная во время раскопок курганов на Черниговщине. Предполагается, что первыми русскими мастерами по нанесению изображений на ткань были художники-иконописцы, которые расписывали орнаментальными узорами церковные интерьеры, создавали рисунки для рукописных книг и изображали их на пергаменте. Первые русские набойки применялись для убранства одежды церковнослужителей.

Набойка была тесно связана с декоративно-прикладным искусством, в частности с резьбой по дереву. Для создания форм привлекались резчики по дереву.

Доски для набойки назывались манерами. Манеру с нанесенной на нее краской накладывали на ткань, в результате чего получался отпечаток с рисунком. Создавались ткани и с разноцветным рисунком. Для этого вырезали несколько досок и на каждую наносили разные краски. На ткань, разложенную на столе, накладывали доску и пристукивали по ней деревянным молотком для того, чтобы рисунок пропечатался лучше. Отсюда возникли такие термины, как «набойка», «набивные ткани», «набивной рисунок» и т. д. Манеры изготавливали из твердых пород дерева, в основном использовали орех, бук, грушу и др. Узоры на них вырезали двумя способами: резьбой с углублением и рельефной резьбой. В зависимости от способа техники нанесения рисунка называли «набойкой» или «выбойкой». «Набойку» в основном использовали для изготовления ткани с одноцветным или многоцветным рисунком по незакрашенному фону, а «выбойку» — на уже окрашенной ткани с рисунком.

Резные узоры на манерах инкрустировали металлом, в основном латунью. Для инкрустации деревянных досок использовали также металлические полосы, изогнутые по форме рисунка. Благодаря утонченному контуру, рисунок на ткани в результате оттиска становился более изящным.

Русская старинная набойка по технике исполнения схожа с батиком: на ткань при помощи резных досок, штампов, квачи (тампонов) наносился разогретый резерв — вапа, приготовленный из смеси пчелиного воска, смолы хвойных деревьев и других компонентов. После того как резерв застывал, ткань погружали в чан с красителем и выдерживали ее там некоторое время. Для нанесения узоров в основном использовали красители синего цвета — индиго. После окрашивания ткань промывали в проточной воде, просушивали и удаляли резерв, в результате чего она становилась синей, а рисунок на ней белым. Был еще один способ

окрашивания ткани и нанесения рисунка, при котором использовали красную масляную краску, ею на ткани рисовали ярко-красный горох иногда разных размеров.

Ткань получалась яркой и нарядной, она предназначалась для шитья праздничных женских сарафанов и мужских рубаш.

Значительно позднее, в конце XVII века, стали изготавливать ткань в технике бело-земельной набойки. В данном случае рисунок также печатался с помощью резных досок, но по неокрашенной ткани. Количество досок, последовательно накладываемых на ткань, соответствовало количеству цветов в рисунке.

В России ремесленное искусство набойки интенсивно развивалось и совершенствовалось, его расцвет приходится на XVIII-XIX века. Искусство набойки распространилось по разным областям России. Особенно популярным оно было в Московской, Ивановской и Костромской губерниях, в Центральной России, а также в Армении и Азербайджане.

Рисунки на тканях могут выполняться ткацким и печатным способами. Примером ткацкого рисунка могут служить ткани со сложным ткацким переплетением, гобелен, жаккардовое полотно. К печатным способам орнаментации тканей относятся: принт; набойка; горячий, холодный, узелковый батик; свободная роспись; шелкография; «деграде»; «граффити»; термопечать.

На данный момент существует три основные техники художественной росписи ткани: техника горячего резервирования (с использованием горячего воска, который наносится с помощью кисти из щетины, чантинга либо батик-штифта), техника холодного резервирования (в которой контур рисунка наносится специальным резервирующим составом стеклянной трубочкой либо аппликатором), техника свободной росписи (без нанесения резервирующего состава раствор красителя наносится на сухую или мокрую ткань, а также по солевому грунту, по крахмальной или кукурузной загустке, с применением соли и мочевины).

1. Галерея Петра Фролова: Официальный сайт. URL: <http://tamburinn.com>
2. Гарифуллина Г. А. Методы печати по материалам из хлопковых и синтетических волокон // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №8. С. 72–76
3. Гильман Р.А "Художественная роспись тканей" Москва "Владос" 2003
4. Дубина Н. «Откуда есть пошла»... печать по ткани // КомпьюАрт. 2016. № 4. URL: <http://compuart.ru/article/24635>
5. Дубина, Н. Откуда есть пошла... печать по ткани [Электронный ресурс] // Компьюарт. – 2014. – № 5. – Режим доступа : <http://compuart.ru/article/24635>.
6. Знакомство с коллекцией платков Radical Chic & Петр Фролов: Официальная страница Radical Chic на Facebook. URL: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.514864271991548.1073741871.266986643445980>
7. Ильин М. А. Декоративные и расписные ткани // Школа изобразительного искусства : в 10 вып. Вып. 10. – М. : Академия художеств СССР, 1963. – С. 156–171.
8. Как москвичке Александре Калошиной удалось стать мировым трендсеттером в рисунках по ткани: Интервью Александры Калошиной // Официальный сайт журнала Vogue. URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_moskvichke_aleksandre_kaloshinoy_udalos_stat_mirovym_trendsetterom_v_risunkakh_po_tkani
9. Ковалева Н.И., Сорокина М.А. Платки и шали в России XVIII-XXI вв. в собрании Русского музея. СПб.: Palace Editions, 2018
10. Кошкина И. Г. Набойные доски из коллекции всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства на выставке «Ситцевая Россия» : каталог выставки. – М., 2010. – С. 15–17.
11. Павловопосадская платочная мануфактура: Официальный сайт. URL: <https://platki.ru/about/manufactory>
12. Платок «Трактористка». Интервью с победителем конкурса «Придумано и сделано в России» Ольгой Никич: Портал Basic Dekor Design: URL: <https://designbd.ru/article/i-olga-nikich>
13. Плотникова М. В. Кубовая набойка в России XIX-XX веков : каталог выставки. – С.-Пб. : Государственный Русский музей, 1995. – 124 с.
14. Русские шали : альбом / авт.-сост. Г. А. Макаровская. – М. : Советская Россия, 1986. – 183 с.
15. Русский шик: как заработать миллионы на дизайне текстиля. Интервью Александры Калошиной: Телеканал РБК. URL: https://www.rbc.ru/ins/own_business/29/09/2015/56092ab59a794782f1ea28ac
16. Сейедахмади Завиех Сейед Саид. Влияние иранского предметно-художественного творчества на русский художественный текстиль (проектный аспект): дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2004. – 283 с.
17. Сейедахмади Завиех Сейед Саид. Влияние иранского предметно-художественного творчества на русский художественный текстиль (проектный аспект): дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2004.
18. Соболев Н. Н. Набойка в России. История и способы работы. М. : Типография товарищества И. Д. Сытина,

1912

19. Художник Лейла Кравцова: Официальный сайт. URL: <http://artley.ru>

20. Kirill Ovchinnikov – шелковый платок как искусство: Официальный сайт бренда Kirill Ovchinnikov. URL: <https://www.ko-gallery.com>

21. Radical Chic: Официальный сайт бренда Radical Chic. URL: <https://radicalchic.ru/brandradical-chic>

22. Silk scarf art-gift design платки OlgaNikich: Официальный сайт Ольги Никич. URL: <https://www.olganikich.com>

23. SolStudio: Официальный сайт. URL: <https://solstudio.ru/>

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/314581>