

ИСКУССТВО БАТИКА

ТЕХНИКИ И ОБРАЗЦЫ

РОЗИ РОБИНСОН

Робинсон Р.

P58 Искусство батика: техники и образцы / Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 96 с.: ил.
ISBN 978-5-366-00102-1 (рус.)
ISBN 0-85532-892-4 (англ.)

В книге рассмотрены инновационные техники батика, начиная от нанесения простых пятен и рисования воском до использования красителей в разных вариантах, а также таких приемов, как травление, кракле, обесцвечивание и т. д. Все проекты снабжены пошаговым описанием.

ББК 37.248 (4Вел)

Все авторские права принадлежат Search Press Ltd. Никакая часть издания не может быть воспроизведена, использована в любой множительной системе или передана в любой форме и любыми средствами: электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими и другими – без предварительного письменного разрешения издателя.

Rosi Robinson. Creative Batik

Text copyright © Rosi Robinson 2001
Photographs by Search Press Studios
Photographs and design copyright
© Search Press Ltd. 2001
All rights reserved.

ISBN 978-5-366-00102-1 (рус.)
ISBN 0-85532-892-4 (англ.)

© Перевод и издание на русском языке.
Издательство «Ниола-Пресс», 2007

Издание для досуга
Робинсон Роза
Искусство батика: техники и образцы

Перевод с английского Л.П. Яркина

Редактор Л.Ю. Ковалева

Корректор Л.М. Малова

Выпускающий редактор О.Е. Цветкова

Компьютерная верстка И.В. Зайцева

По вопросам оптового распространения обращаться в коммерческий отдел,
по вопросам размещения рекламы в книгах Издательства «Ниола-Пресс»
обращаться в отдел рекламы и маркетинга: (495) 626-46-55

По вопросам розничных продаж обращаться в фирменный магазин по адресу:
г. Москва, Шарикоподшипниковская ул., 32.

Тел.: (495) 675-49-79, 675-59-29; e-mail: taiskniga@niola-press.ru

Налоговая льгота – общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Формат 84 × 108/16.

Бумага мелованная. Гарнитура Футура.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08

Издательство «Ниола-Пресс»

115193, Москва, 7-я Кожуховская ул., 18

Тел.: (495) 626-45-55

e-mail: inform@niola-press.ru

http://www.niola-press.ru

Отпечатано в Словакии

Примечание издателя

На всех фотографиях, иллюстрирующих пошаговые инструкции, запечатлена Роза Робинсон, которая показывает, как создавать дизайны в стиле батик. Мы не прибегали к услугам моделей.

Благодарности: Я бы хотела поблагодарить моего мужа Луиса, а также детей Лори и Джорджи за их любовь и терпение, которые мне, погруженной в воск и краску, особенно были необходимы в этот год.

Самые теплые слова благодарности хотелось бы высказать сотрудникам издательства Search Press, прежде всего моему редактору Джону – за выдержку и умение направить мой энтузиазм в нужное русло, Тэмсин – за блестящую дизайнерскую работу, Лоти – за отличные фотографии. Мне очень понравилось работать с ними.

Я очень признательна всем моим ученикам, как в школе, так и за ее пределами: они служили постоянным источником вдохновения и поддержки.

Передняя страница обложки

Радужная рыбка

Я начала этот батик, нанеся радугу из красок на ткань по диагонали. Затем с помощью чантинга покрыла воском контур рыбки, оставив просветы вокруг плавников и других деталей рисунка. В заключение окунула ткань в раствор темной краски.

С. 1

Абстракция

Этот красочный батик, созданный моей 10-летней ученицей Ребеккой Холл, показывает, насколько захватывающим может быть «противостояние» воска и краски. Ребекка испробовала разные способы нанесения воска, включая кисти, изготовленные вручную, штампы и чантинги. Для вычерчивания двойных завитушек был использован чантинг с двумя желобками.

С. 2-3

Кокосовая пальма

На этом батике воссоздан пейзаж, которым я любовалась, лежа на пряже в тропиках. Сначала я с помощью кисточек нанесла воск и краску на ствол дерева, затем выполнила остальную часть картины, используя воск и краситель, идя от бледно-желтых тонов к сочным зеленым. Самой сложной проблемой оказалось нанесение воска на участки неба, видимые сквозь листву.

Напротив

Лошадь и водяная пыль

Это изображение моего друга Дизраэли. Каждый вечер он отправляется на пляж, так как обожает плескаться в воде. Воспользовавшись моим правом на художественный вымысел, я решила убрать с картины владелицу коня, сидевшую на нем верхом. Для начала покрыла воском животное, а затем сконцентрировалась на море и небе, стараясь передать их разными оттенками синего. После этого я с помощью кипячения избавилась от воска на изображении лошади, но покрыла им небо и море, а затем взялась за раскрашивание Дизраэли.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6

ИСТОРИЯ 10

МАТЕРИАЛЫ 14

НАЧАЛО РАБОТЫ 21

Техники 28

НАНЕСЕНИЕ ТВЕРДОГО
ВОСКА 30

Обложка для книги с абстрактным
рисунком 31

ПРИМЕНЕНИЕ ШТАМПОВ 36

Чехол для диванной подушки с пейзажной
зарисовкой 37

РИСОВАНИЕ КИСТЯМИ 44

Платок с листьями 45

Панель с вазой и цветами 50

ГРАВИРОВАНИЕ ТРАВЛЕНИЕМ
И КРАКЛЕ 56

Панно с рыбкой 57

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧАНТИНГОВ 62

Абажур с узорами 63

Ваза с фруктами (панель) 67

Лодка и ее отражение в воде (панно) 72

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 76

Яблоко (панно) 77

Галерея 80

Указатель 96

Введение

Как многие люди, я немного рисовала в школе, но никогда не ощущала в себе художественных способностей. Поэтому искусство отошло на задний план, а я решила сконцентрировать свое внимание на педагогических дисциплинах, изучала историю в университете, а затем получила образование учителя начальных классов

Однако в курс обучения входил предмет «Основы искусства», частью которого был батик. Мне показались очень привлекательными манипуляции с воском и красками, и, к своему удовольствию, я обнаружила, что в технике батика можно создавать потрясающие проекты. Воск накладывают кисточкой или разбрызгивают. Краску также наносят кисточкой или же окунают покрытую воском ткань в жидкий краситель. Я поняла, что батик – захватывающее занятие. И попала на крючок!

Судьба так распорядилась, что я начала мою преподавательскую карьеру в школе, которая остро нуждалась в преподавателе искусств, и директор назначил меня вести курс «Введение в художественное творчество». Параллельно я посещала вечерние занятия по рисованию, живописи и батiku. Помимо обычной программы я познакомила моих учеников с основами батика, и они моментально в него влюбились. Кто бы мог подумать, что через тридцать лет я возглавлю кафедру искусств, буду преподавать батик и писать о нем книгу? Это еще раз убедило меня в том, что все важнейшие вещи в жизни происходят случайно. С тех пор я обучаю батiku взрослых

и детей по всей Британии. Мне довелось преподавать в Китае и Индонезии, изучать восточные секреты мастерства и делиться западными. Да-да, мы на Западе тоже создали свои традиции батика – позаимствовали эту прекрасную художественную технику и сделали ее своей.

Батик создается наложением одного цвета на другой, начиная со светлых оттенков и переходя к темным. При этом чередуются наложение воска и краски, полоскание и сушка. Эта последовательность повторяется снова и снова, пока не получится необходимая цветовая гамма. В результате, после завершения работы и устранения воска, на ткани остается красочный рисунок. По мере воплощения ваших дизайнерских замыслов вы освоите и технику батика.

Напротив

Цветы в кувшине

Эта картина сделана из ткани и бумажной салфетки. Разноцветную бумажную салфетку я произвольно наложила на рабочую поверхность, в некоторых местах частично перекрывая рисунок ткани. Сверху нанесла воск, который пропитал бумагу и ткань, соединив их. Затем я прошлась по бумаге раствором отбеливателя и оставила высыхать. После этого наложила немного контрастной краски вдоль восковых линий. Я не удаляю воск с батика. При проглаживании утюгом остаток воска впитается в бумагу и создаст местами интересные темные разводы.

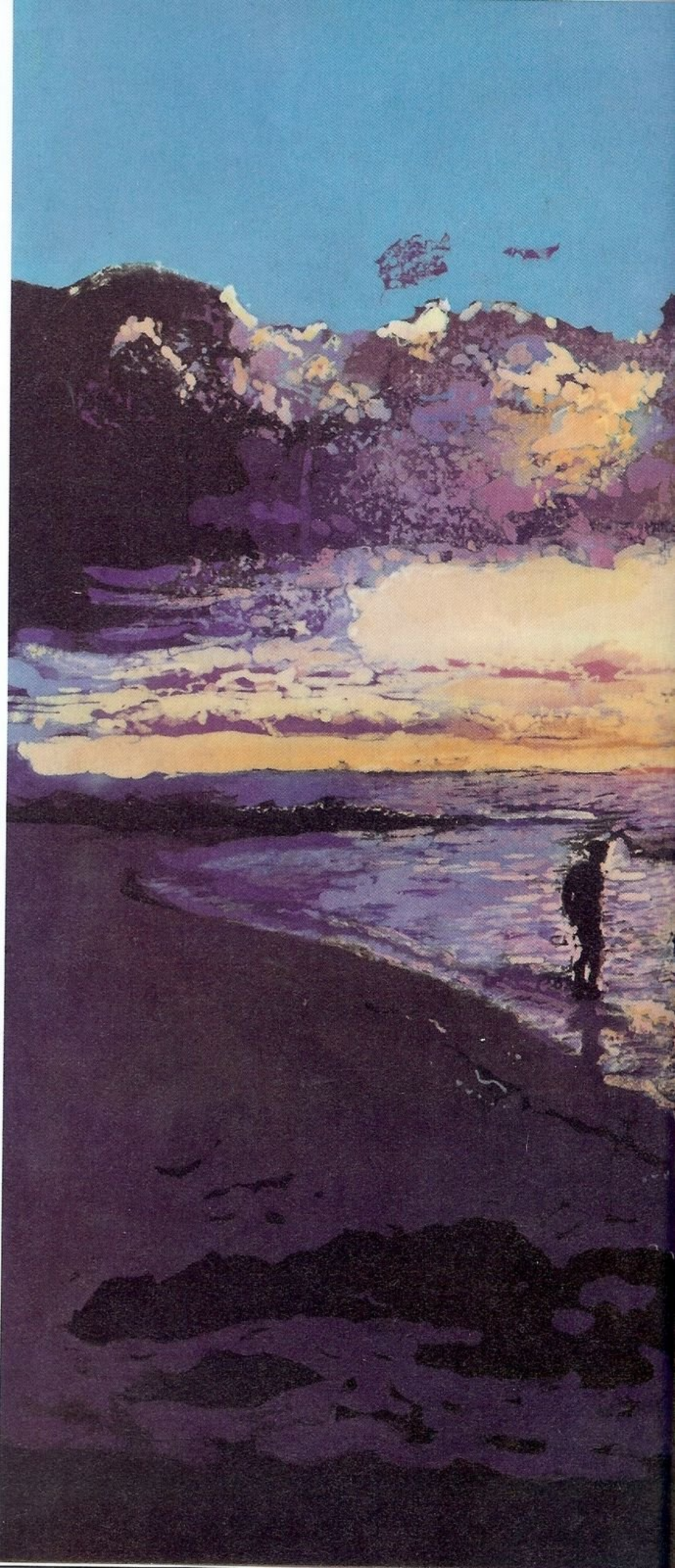

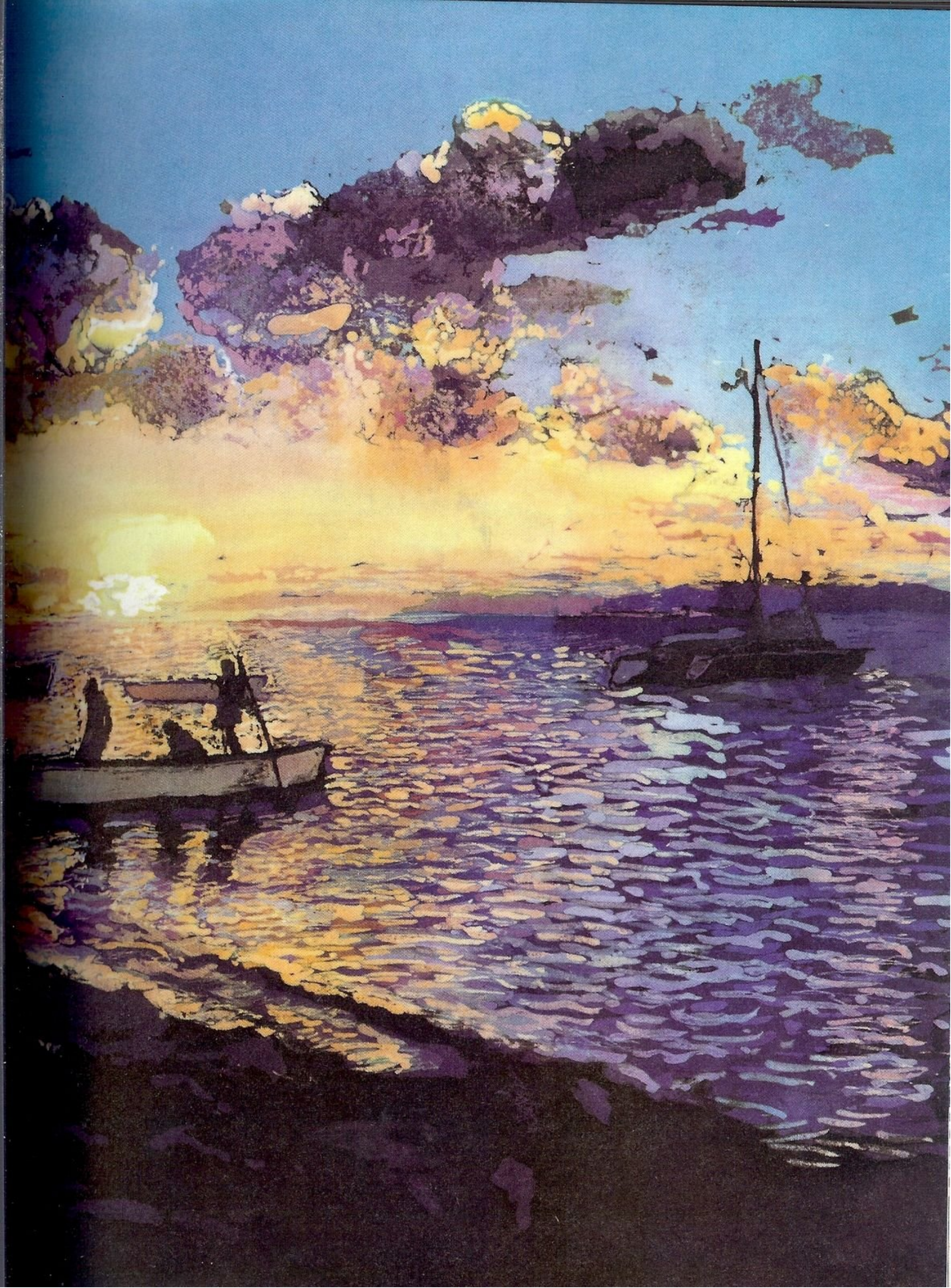
В этой книге я хочу показать, насколько гибкой и многогранной может быть техника батика. От вас не требуется таланта рисовальщика, чтобы получать удивительные результаты, потому что большую часть работы за вас сделают воск, красители и ткань. Проекты в этой книге призваны стать отправной точкой для развития ваших собственных идей. Лишь только вы освоите азы работы с водой и воском, у вас появится уверенность в собственных силах и желание далее развивать удивительную технику батика.

«Смогу ли я заниматься батиком?» – мне очень часто задают этот вопрос, и я отвечаю просто: «Почему бы и нет? Если я могу, то сможете и вы». Поэтому давайте не будем терять время и поскорее начнем!

Мавританский восход

Джон, мой редактор, однажды показал мне фотографии, которые он сделал во время отпуска, и предложил попробовать воспроизвести рассвет в технике батика. Перед вами результат. Небо на фотографии было потрясающим, а восходящее солнце создавало фантастические цветовые эффекты в облаках. Те, в свою очередь, отражались в ряби вод лагуны. Самой трудной задачей оказалась передача розовых оттенков рядом с бирюзой неба. После неоднократного наложения краски и обесцвечивания отдельных участков я, в конце концов, погрузила картину в темный краситель.

ИСТОРИЯ

Термин «батик» впервые появляется в голландских текстах XVII века применительно к покрытой узорами ткани. Это индонезийское слово восходит к яванскому «амбатик», которое, в свою очередь, связано со словом «тик», означающим «помечать точками». Именно на Яве батик превратился в развитую декоративную художественную форму, однако его корни восходят к гораздо более ранним временам. Никто не знает точно, какой народ впервые использовал воск для предохранения отдельных участков ткани при крашении, но наверняка батик не менее 2 тыс. лет. Фрагменты тканей с росписью в технике батика, возможно индийского или персидского происхождения, были обнаружены в древних египетских гробницах. Известно также, что батик практиковался в Китае еще в V веке н. э. Благодаря торговле шелком батик распространился по Дальнему Востоку. В Японии образцы шелковых ширм в технике батика, созданных в начале VIII века, представлены в музее в Нара. А в Индии существуют доказательства того, что батик выполнялся на хлопке, а не на шелке.

Вероятно, именно индийские поселенцы привезли батик на Яву в XII веке. Вскоре роспись тканей стала излюбленным развлечением аристократических особ, а в течение последующих нескольких веков батик вошел в историю и культуру Японии. Стали популярными раскрашенные вручную ткани для саронгов и других видов одежды. Для осуществления основных операций батика активно привлекались слуги.

Особые рисунки и краски батика позволяли определять статус людей, место их происхождения и проживания. К XVII веку такая одежда на Яве стала принадлежностью аристократии и неотъемлемой частью религиозных празднеств. Саронг, в котором ходили как мужчины, так и женщины острова Явы, превратился в национальный костюм.

По традиции, японские женщины, сидя со скрещенными ногами на низких сиденьях с куском ткани на коленях в качестве салфетки, покрывали воском рисунки на ткани, натянутой на деревянную рамку. Воск предварительно растапливали на медной, железной или глиняной сковороде, которую нагревали на открытом огне. Для нанесения воском тонких линий или точек использовался специальный инструмент, который называется чантингом. Чантинг имел небольшой медный носик и резервуар, прикрепленные к бамбуковой или деревянной ручке. Требовалась большая сноровка, чтобы создавать рисунки с помощью чантинга и при этом не пролить воск и не запачкать ткань. Такой способ нанесения рисунка вручную получил название «тулис-батик»; каждый кусок ткани подчас оформлялся в течение многих месяцев.

Фрагмент саронга начала XII века, выполненного в технике тулис-батик. Этот саронг был создан в Пекалонгане, что на северном побережье Явы. Присутствие на рисунке цветов и животных свидетельствует о сильном китайском влиянии.

Эта яванская женщина создает тулис-батик традиционным способом, используя чантинг.

Мужчины отвечали за подготовку ткани: они замачивали и крамалили ее, затем заключали в рамку для покрытия воском. После того как женщины завершали обработку ткани воском, мужчины красили ее в чане с индиго. Для сохранения участков в синих тонах добавлялось больше воска, а часть первоначального слоя воска снималась, чтобы добавить следующий цвет, как правило, это была коричневая сога. Процесс нередко повторялся много раз. На завершающем этапе мужчины кипячением удаляли воск, а затем утюжили готовую к использованию ткань.

Иногда ткань кипятили, чтобы освободить от воска после нанесения каждого цвета: в этом случае воск не образовывал слоев и не трескался. Традиционно наличие растрескиваний расценивалось как дефект, снижающий качество изделия. Однако современные индонезийские художники специально используют эффект растрескивания — кракелюры, особенно изготавливая батик для туристов.

После колонизации Явы голландцами в XVII веке открылись торговые пути, и яванские батики стали импортировать в Голландию и другие европейские страны. К 1830 году батик вошел в моду в Европе, и в Англии и Швейцарии были построены фабрики по производству дешевых имитаций батиков ручной работы. Однако вскоре возникли технические трудности, и тогда голландцы привезли яванских рабочих, чтобы те обучили европейцев своей технике. Голландские рабочие, в свою очередь, были направлены в Индонезию для осуществления контроля за формированием государственных кооперативов. Но настоящей популярности в Голландии, Германии и других частях Европы батик достиг лишь в конце XIX – начале XX века, в период арт нуво. С течением времени, как и другие традиционные текстильные технологии, навыки изготовления настоящего батика постепенно исчезли, уступая место более технологичным методам, таким как шелкотрафаретный.

ПРИМЕЧАНИЕ

В начале XIX века, когда на Яве правила британская корона, сэр Томас Раффлс, британский лейтенант и губернатор острова, принял решение изучить все, что можно, о культуре Явы. Он первым написал о древнейшем искусстве батика, и его книга «История Явы» («History of Java»), опубликованная в 1817 году, до сих пор считается наиболее авторитетным и полным описанием методов и образцов батика, одним из наиболее надежных справочников.

Это фрагмент тулис-батика, созданного в 1920-е годы в Йоджиакарте, на южном побережье Явы. В качестве красителей использовались индиго и коричневая сога.

Замысловатый японский штамп.

К середине XIX века конкуренция со стороны Запада достигла таких размеров, что японцы из коммерческих соображений приняли решение также сделать производство своих батиков массовым. Вскоре они разработали метод нанесения воска на ткань с помощью медного штампа, названного колпаком. Колпак имел единственный мотив или рисунок, выложенный медными полосками и булавками, припаянными к медной рамке. Колпак прижимали к пропитанной воском подушечке в миске с горячим воском, держали так некоторое время, а затем многократно прикладывали к ткани. Этот метод до сих пор используется на Яве. За время, которое требуется, чтобы нанести узор на отрез ткани с помощью чантинга, можно наштамповать более 250 саронгов.

После окончания Второй мировой войны и установления в Индонезии республиканской формы правления яванская индустрия батика вновь ожила. Стали возникать кооперативы, производящие батик под контролем общин. Большая часть яванских батиков в наши дни производится традиционными методами. Вместе с тем увеличивается количество сторонников более художественного подхода к батiku.

Выборочное окрашивание практикуется и в других частях света. В Африке, например, помимо воска используют другие вещества, препятствующие окрашиванию. В Нигерии на трафареты накладывают тесто из маниоки для получения рисунков на декоративной ткани цвета индиго (adire eleko). В Сенегале для этих целей применяют рисовую пасту, а в Мали народность бамбара покрывает ткань илом, кото-

рый затем колорируется красителем, полученным из древесной коры.

В Японии крахмалистый защитный состав готовят из рисовой муки, а затем накладывают с помощью специального конуса (tsutsugami) или трафаретов (katazome).

В Индии индустрия батика достигла своего расцвета в XVII–VIII веках. Вместо шелка здесь использовался хлопок, а рисование воском сочеталось с ручным раскрашиванием.

История батика в Китае берет свое начало в 500 году н. э. В наши дни этот вид прикладного искусства практикуют этнические группы, проживающие по обе стороны от юго-западной китайской границы. Это уникальная одежда с сочетанием батика, вышивки и аппликаций. Ткань предварительно окрашивается в индиго, а затем используются различные инструменты для работы с воском, наподобие яванских.

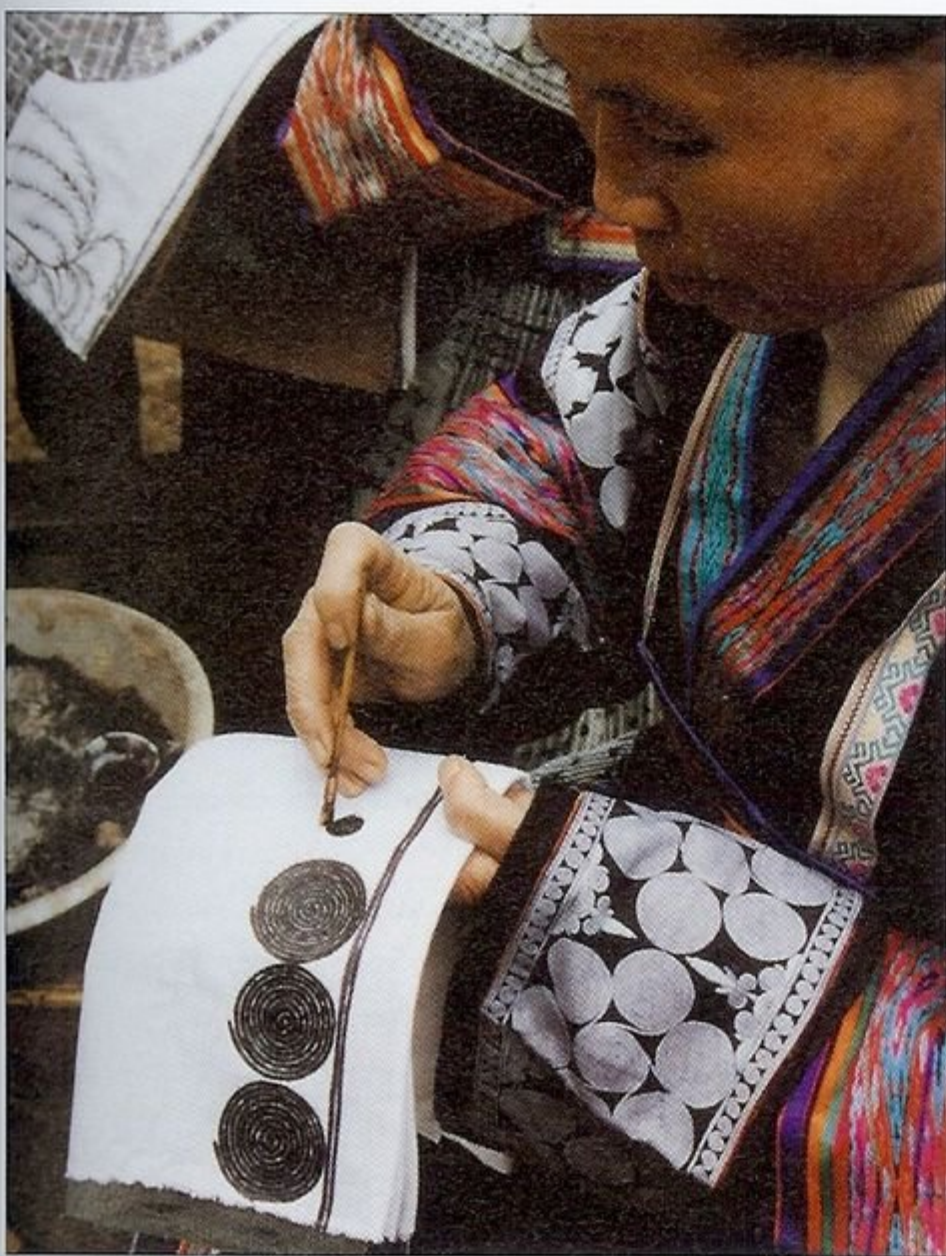
В последние годы батик и выборочное окрашивание обрели популярность в Европе и Америке. В отличие от Дальнего Востока, где батик используется главным образом для производства одежды, здесь он получил большее развитие в качестве формы искусства. Рисунки традиционными или инновационными способами переносятся на ткань, бумагу и другие материалы, а законченные работы, как правило, обрамляются в рамку, как картины или настенные украшения.

Для покрытия воском ткани с раппортным узором используется специальный штамп. Одна сторона ткани уже натерта воском. Этот человек применяет соответствующий штамп, чтобы покрыть воском другую сторону ткани и обеспечить ее защиту.

Воск разогревается в старинной чернильнице, поставленной на горячие угли.

Женщина из юго-западного Китая создает черным воском традиционный спиральный узор. После того как воск будет нанесен, ткань погружат в краситель индиго. Обратите внимание, что аналогичный рисунок украшает рукава ее платья.

Законченный вариант батика после окрашивания в индиго и удаления воска. Умельцы используют инструменты, отличные от яванских, – вместо напоминающего миску резервуара воск помещают в согнутый металлический треугольник с деревянной ручкой.

МАТЕРИАЛЫ

Помимо основных компонентов – ткани или бумаги, воска и красителей – большую часть материалов, необходимых для создания батика, вы сможете найти дома. Вам потребуется плоская и устойчивая рабочая поверхность, например большой стол, расположенный поблизости от электрической розетки. Рядом должна находиться раковина или другой источник воды.

Ткани

Ткань для батика должна быть соткана ровно, из натуральных волокон (100%), иметь среднюю толщину, белый или светлый цвет (фоновая расцветка окажет влияние на последующее окрашивание).

Используемые мною красители реагируют только с натуральными волокнами: хлопком, льном, шелком и шерстью. Интенсивность окраски зависит от толщины волокон и плотности плетения: более плотные ткани окрашиваются ярче.

Избегайте использования поликоттона и большей части синтетических материалов – они плохо впитывают краску, и полученный в результате батик будет сильно линять. Единственное искусственное волокно, дающее хорошие результаты, – это вискоза.

Выбор ткани во многом зависит от изделия, которое вы собираетесь сшить из батика. Шелк идеально подходит для шарфов и других предметов одежды, в то время как хлопок и лен великолепно смотрятся в виде картин, чехлов на подушки, скатертей или настенных украшений. Набивной ситец, поплин, хлопчатобумажный батист, рейон (вискоза), шелк дикого шелкопряда, тонкая кисея, шифон, крепдешин и вуаль – все эти ткани годятся для батика.

От типа ткани зависит впитываемость воска. Шелк поглощает воск быстрее, чем хлопок, в то время как шерсть, в которой содержится много ланолина, реагирует на воск значительно медленнее. Хорошую пропитку толстых тканей, таких как парусина или бархат, можно обеспечить, накладывая воск с двух сторон.

Бумага

Для батика подойдет любая тонкая пористая бумага. Отличный результат дают салфетки. Также прекрасным материалом является восточная акварельная бумага, характеризующаяся легким весом, прочностью и высокими абсорбирующими свойствами (японский пергамент).

Рамки

Для реализации большей части проектов, особенно связанных с применением красителей, лучше предварительно натянуть ткань на рамку, чтобы она возвышалась над рабочей поверхностью.

Существуют самые разные виды рамок.

Специальные рамки для батика можно купить в магазинах для рукоделия. Они очень удобны, но стоят недешево.

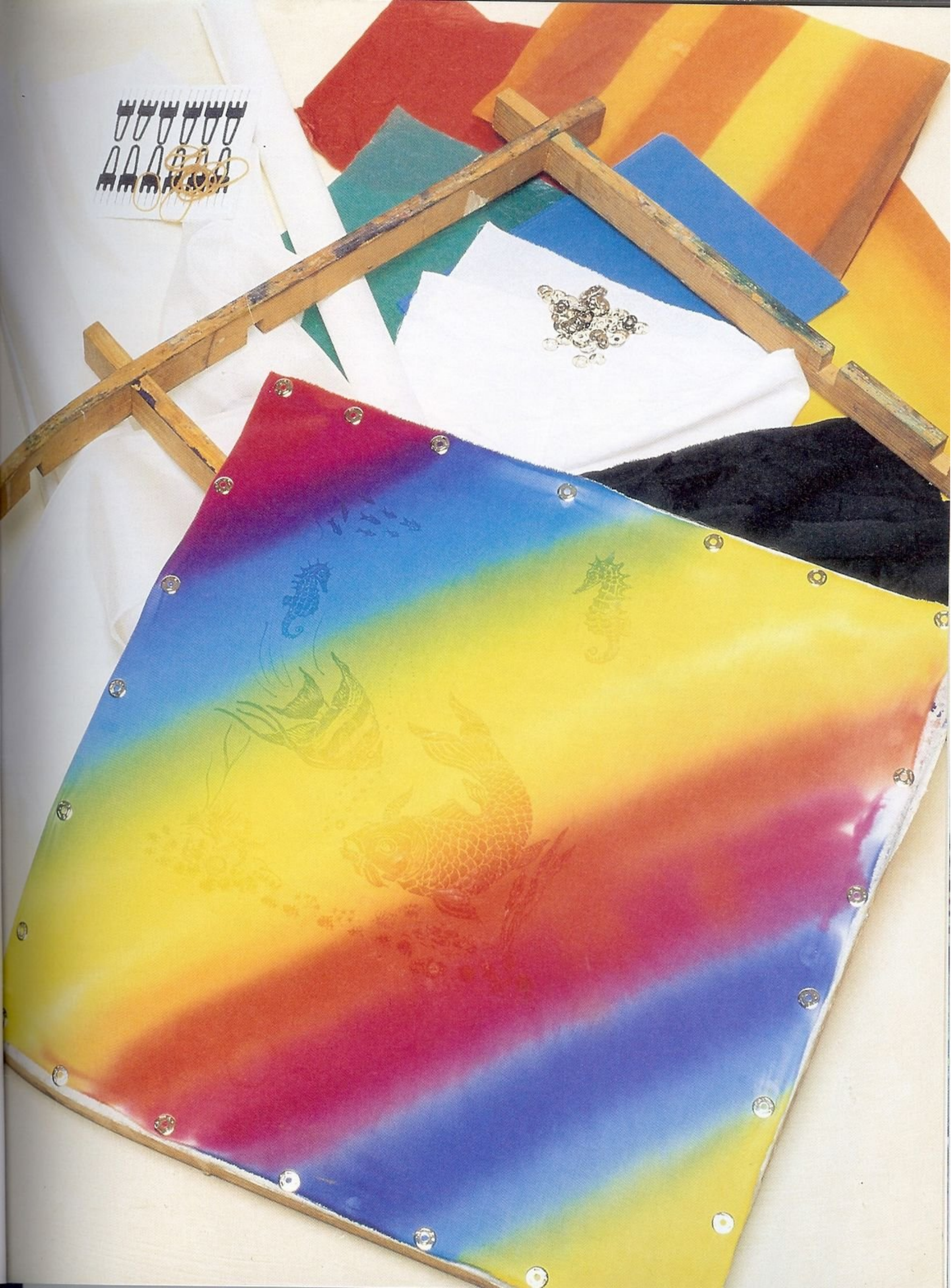
Приспособления художников для растягивания холстов могут стать неплохой альтернативой. Они бывают разных размеров, изготавливаются из мягких пород дерева (в них легко входят кнопки) и при необходимости (для хранения или транспортировки) разбираются.

Можно использовать и старые рамы от картин. Однако такие рамы, как правило, изготовлены из дерева, в которое трудно вколоть кнопку. Отлично подойдут для батика пальцы для вышивания.

Вы можете изготовить рамку самостоятельно из 4-х планок мягкого дерева размером 25 x 50 мм каждая. Соедините их в углах шурупами или гвоздями и хорошенько отшлифуйте.

Рабочую сторону любой из выбранной вами рамки необходимо покрыть защитной пленкой. После каждой операции крашения такую поверхность легче протирать во избежание того, что излишки краски испачкают следующий кусок ткани.

Вам потребуются зажимы, чтобы прикреплять ткань к рамке. Идеальными являются держатели для шелка с тремя зубцами, но можно обойтись обычными канцелярскими кнопками. Обработывая краской края шелковых шарфов, можно использовать специальные кнопки для ткани.

Оборудование для работы с воском

ВОСК

Для большинства проектов в этой книге я использовала воск для батика, который представляет собой очень пластичную, готовую к употреблению смесь твердого и мягкого воска. Однако вы можете приготовить собственные смеси (см. с. 22).

Пчелиный воск идеален для вычерчивания линий и мелких деталей. Он мягок, пластичен и хорошо противостоит растрескиванию.

Микрокристаллический воск дешевле, чем натуральный пчелиный, и обладает теми же положительными качествами.

Парафин тверд и ломок. Его клеящая способность невелика. Если это вещество использовать отдельно, то оно легко растрескивается и хлопьями опадает с ткани.

Эффекта батика можно достичь, используя холодный воск в виде свечей, масляной пастели и восковых карандашей. Эти материалы отлично подходят для нанесения рисунков на ткань. Но поскольку холодный воск не пропитывает поверхность, не рекомендуется окрашивание путем смачивания ткани в жидком красителе.

Застывшая смола, гуттаперча и защитные пасты также применяются при изготовлении батика, хотя я не использовала их в моделях, представленных в этой книге.

ТИГЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА

Перед использованием воск необходимо растопить. Лучше всего нагревать его в специальном тигле с термостатическим контролем. Для покрытия воском штампов вам потребуется широкая и плоская емкость – старая электрическая сковорода идеальна для этих целей (см. с. 22).

Вы можете установить лоток с воском в большой чан с горячей водой, устройв некоторое подобие водяной бани. При этом необходимо внимательно следить за уровнем воды и избегать попадания последней в горячий воск.

Воск легко воспламеняется, поэтому никогда не нагревайте его непосредственно на открытом пламени или электрической плитке.

КИСТИ ДЛЯ ВОСКА

Выбирайте жесткие кисти с натуральной щетиной хорошего качества. У мягких кистей щетина неровная и легко вылезает, а синтетическая щетина просто растворится в горячем воске.

Быстро и эффективно покрыть большие участки можно с помощью плоских и широких кистей. Они хороши для создания эффекта движения и разбрызгивания. Восточные закругленные кисти с тонким кончиком удерживают много воска и хороши для различных целей – проведения контуров, толстых и тонких линий, нанесения точек и заполнения пространств. Обычные малярные кисти подойдут для выполнения широких мазков, к тому же им можно придать различную форму.

Щетина затвердевает при застывании воска и вновь размягчается при окунании в горячий воск.

ЧАНТИНГИ

Это традиционные яванские инструменты для нанесения воском тонких линий и точек. Обычно они имеют латунный или медный резервуар, а также носик (желобок), прикрепленные к деревянной ручке. Горячий воск течет из носика, от размера которого зависит ширина линии. Некоторые чантинги имеют два или три носика.

Проводить тонкие линии можно также инструментом под названием «кистка», который используют для раскрашивания пасхальных яиц. Я отдаю предпочтение «кистка» и индонезийскому варианту чантинга.

Можно приобрести электрические чантинги с регулируемой температурой. Однако они довольно громоздки и много весят, поэтому пользоваться ими неудобно.

ШТАМПЫ

С помощью штампов накладывают воск на ткань. Традиционные индонезийские штампы имеют очень затейливые узоры. Вы же можете создать свои штампы, используя привычные хозяйственные предметы (см. с. 36).

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Шампуры для мяса, затупленные гвозди и штопальные иглы могут служить отличными инструментами для гравировки мелких деталей на воске.

Липкая маскирующая лента и клейкая трафаретная бумага используются в качестве масок, регулирующих наложение воска.

Старый утюг без пара и обилие чистых **газет** необходимы для очистки воска с законченного батика.

Бумажное полотенце пригодится для того, чтобы убирать брызги из чантинга, а также для нанесения текстурных восковых составов.

Химикаты и оборудование для крашения

КРАСИТЕЛИ

Я использую Procion MX, химически активные красители, реагирующие с волокнами в холодной воде, поскольку их можно использовать для самых разных тканей и бумаги. Такие красители представлены широчайшей цветовой гаммой. После их активации щелочным агентом выкрашенные ткани не боятся стирки и не выцветают. Эти красители прекрасно подходят для батика, их можно использовать как прямым наложением, так и в виде раствора, в который погружается предназначенная для окрашивания ткань.

Большая часть марок красителей поступает в продажу в виде порошка, который можно хранить длительное время в герметичном контейнере в сухом прохладном месте.

Хороши для батика и натуральные красители типа индиго. Можно использовать холодные жидкие красители, но они менее универсальны.

ХИМИКАТЫ

Углекислый натрий – щелочной реагент, закрепляющий краситель на волокнах ткани. Продается в виде кальцинированной соды или соды для стирки.

Мочевина – увлажняющий реагент, который добавляют в химический раствор (см. с. 23), используемый для приготовления красящего состава, для прямого нанесения на ткань. Мочевина предотвращает высыхание красок до проникновения в волокна, обеспечивая яркие цвета.

Альгинат натрия обеспечивает загустевание красок, уменьшая их сыпучесть; этот агент также добавляют в химический раствор (см. с. 23).

Отбеливатель используется для обесцвечивания выкрашенных тканей и бумаги (см. с. 76) Никогда не применяйте отбеливатель на шелке, чтобы не повредить волокна.

Дистиллированный белый уксус (уксусная кислота) выполняет роль нейтрализатора отбеливателя при применении техники обесцвечивания.

Соль – если посыпать соль на еще влажную краску, можно получить интересную текстуру и узор (см. с. 70). На результат влияет размер кристаллов, поэтому можно поэкспериментировать с различными видами соли (морская, столовая, для посудомоечных машин).

КИСТИ И АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ КРАСОК

Для нанесения красителей можно использовать самые разные кисти. Мне нравятся восточные акварельные кисти для рисования – они удерживают много краски, имеют удобный кончик. Подойдут и обычные круглые акварельные кисти. Для накладывания слоя краски на большие участки ткани можно использовать губки или кисти для обоев. Для нанесения краски в виде брызг я прикрепляю выбранную кисть к деревянной палочке. Можно приспособить для этих целей бутылочки с пульверизатором.

БАНКИ, СПРИНЦОВКИ И ПАЛИТРЫ

Вам потребуется немало банок для смешивания и хранения красок и химикатов. Необходим также кувшин с чистой водой для промывания кистей. Спринцовки или пипетки понадобятся для нанесения красок на палитру. Хорошо подходят для смешивания красок глубокие палитры.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мерный стакан и набор ложек для красителей и химических веществ. Всегда записывайте точное количество краски, использованное для замеса, чтобы впоследствии сравнить результаты. Могут пригодиться и небольшие весы.

ЛОТКИ ДЛЯ КРАШЕНИЯ

Для жидкого красителя, в который погружают ткань. Они должны быть достаточно большими. Широкие и неглубокие лотки подходят лучше, чем высокие и узкие. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – пластика, стекла, нержавеющей стали или эмалированные. Нельзя использовать медную, алюминиевую, чугунную или оцинкованную посуду.

Инструменты и материалы

Поскольку большая часть красок представляет собой порошки очень мелкого помола, при их смешивании необходимо надевать респиратор. Для защиты рук и одежды всегда надевайте резиновые перчатки, фартук или комбинезон.

Вам потребуется много газетной бумаги или старых газет, чтобы накрывать ими рабочую поверхность. Газетная бумага также используется для проглаживания через нее воска с целью его удаления с законченного батика.

Вощеную бумагу часто стелят в виде верхнего слоя на рабочую поверхность, чтобы предотвращать прилипание воска. Для защиты рабочей поверхности используйте прочный кусок пластика, под который можно подложить старое одеяло, чтобы удобнее было накладывать воск с помощью штампов. Неплохо бы также положить кусок пластика на пол.

Под рукой должно быть достаточное количество бумажных полотенец, чтобы промакивать пролитую жидкость.

Я использую фен для волос, чтобы ускорять высыхание краски.

На белые ткани наносите рисунок водорастворимым маркером, следы от которого легко смываются водой, или мягким карандашом. На темные ткани переносите рисунки с помощью белой или цветной копирки.

Всегда пригодятся острый нож и ножницы.

Сушите готовые ткани на пластиковом шнуре, закрепив пластмассовыми прищепками.

Кусочком проволоки можно вычищать желобки (носики) чантингов.

Для закрепления законченных бумажных батиков на картоне используйте клей в виде спрея. Для монтажа картин из батика на ткани можно приобрести специальный самоклеящийся картон.

Бумажные выкройки крепят к ткани обычными булавками.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Рабочая поверхность

Приучите себя работать в хорошо освещенном и проветриваемом помещении, желательно в мастерской, где пятна краски и воска не трудно будет вывести. Вы должны располагать ровной, устойчивой рабочей поверхностью, иметь доступ к розетке (чтобы включить тигель для воска, фен и утюг), а также водопровод или другой источник воды.

Накройте рабочую поверхность толстым листом пластика и кипой старых газет. При работе с воском можно

покрыть рабочую поверхность вощеной бумагой, чтобы минимизировать прилипание горячего воска. Для наложения воска штампами поверхность должна проминаться, поэтому подстелите под пластик старое одеяло. Я бы также посоветовала постелить кусок пластика на пол, чтобы предохранить его от пятен краски.

Еще вам потребуется натянутая веревка или доска для сушки вдали от прямых солнечных лучей.

Я собираюсь делать на ткани восковые штампы, поэтому подкладываю под пластик старое одеяло.

Подготовка ткани

Ткани нередко обрабатывают специальным составом, благодаря которому они меньше поглощают влагу. Этот состав необходимо убрать с ткани, прежде чем приступить к изготовлению батика. Постирайте ткань в мягком стиральном порошке, хорошенько прополощите, отожмите и, еще влажную, прогладьте утюгом. Деликатные ткани стирайте вручную в теплой воде с мягкой мыльной пеной.

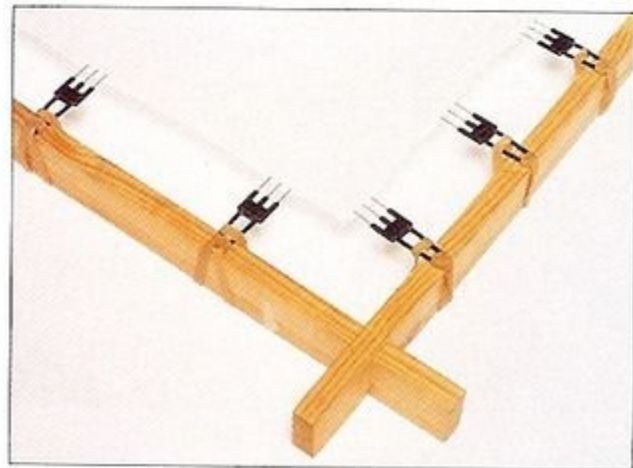
Если вы намерены напрямую наносить краски на ткань, необходимо обработать ее в фиксаторе (см. с. 23).

Тщательно замочите ткань в фиксаторе на 10 мин, отожмите, просушите и прогладьте теплым утюгом. Можно также натянуть ткань на раму, покрыть фиксатором и оставить высыхать. Если вы намерены накладывать более двух слоев краски, то добавляйте слой фиксатора после каждого двух слоев краски.

Натягивая ткань на раму по нитям основы, следите за тем, чтобы она не перекашивалась. Приколите сначала один угол, затем, натянув ткань по долевой, боковые стороны. Ткань должна быть натянута ровно и лежать гладко. Если ткань шире рамы, то натягивайте, покрывайте воском и краской один участок за другим.

Я использую кнопки для шелка, чтобы натянуть ткань на раму, покрытую маскировочной лентой.

При обработке края шелка я использую специальные кнопки для ткани.

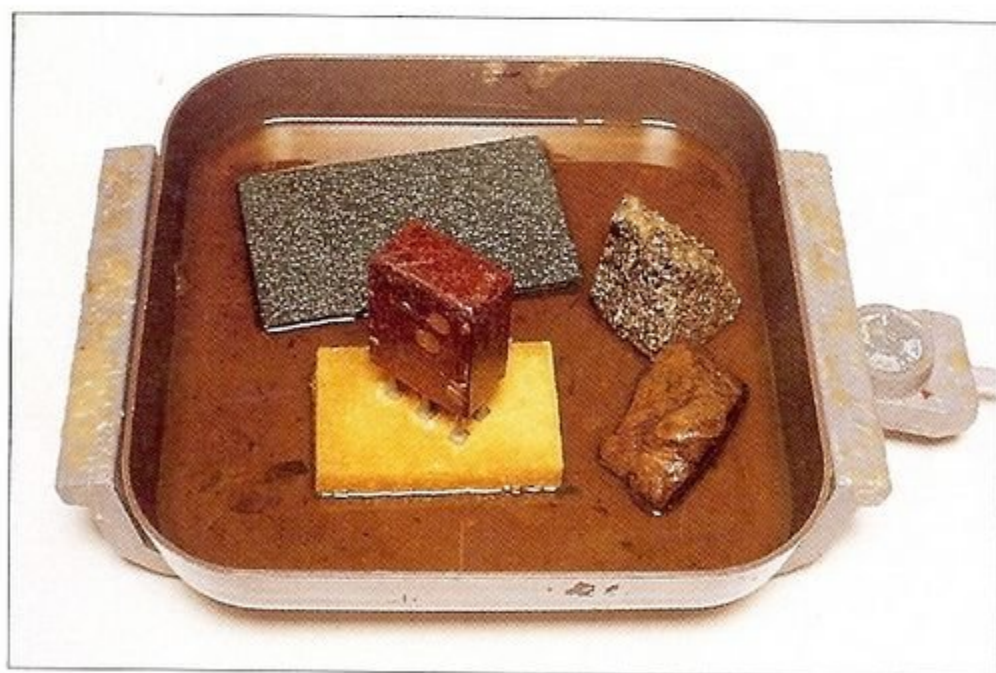
Подготовка воска

Воск для батика подходит для большинства проектов, однако вы можете попробовать другие составы и смеси. Так, смесь 50% пчелинового воска и 50% парафина станет хорошей защитой, которая не будет растрескиваться. Если хотите получить кракелюры, увеличьте количество парафина.

Если же нет — увеличьте количество пчелиного воска. Другой распространенной смесью является смесь, включающая по трети пчелиного воска, микрокристаллического воска и парафина.

Температура горячего воска зависит от типа ткани, но, как правило, она варьируется в пределах 120–140°. Главное, чтобы воск был горячим для проникновения в ткань и выглядел прозрачным. Если воск недостаточно разогрет, то при контакте с тканью он будет мутного молочного цвета. Он не пропитает ткань, начнет отпадать хлопьями, позволяя краске затекать под него. Если же воск слишком горячий, он задымится. К тому же его текучесть повышается, он может пузыриться при контакте с тканью.

Для нанесения воска с помощью штампов хорошо подходит плоский неглубокий контейнер, например электрическая сковорода. В качестве подушечки для штампов можно использовать кухонную губку или кусочек фетра. Слегка обмакните подушечку в воск. Избыток воска на штампе даст плохое изображение.

Широкая плоская емкость хорошо подходит для нанесения воска с помощью штампов. Камни в этой старой сковородке нужны как подставка для чантингов.

Подготовка кистей для воска

Если опустить новую кисть в горячий воск, ее щетинки распушатся и кисточкой станет сложно работать. Преодолеть эту проблему можно, если опускать кисточку в момент нагревания воска, постепенно склеивая щетинки. Сформируйте кончик кисточки, вытирая щетинки о боковую сторону тигля. К тому времени, когда воск достигнет необходимой температуры, кисть будет полностью готова к использованию.

Постепенно опускайте щетинки новой кисточки в воск.

Вытирайте щетинки о боковую сторону тигля для формирования кончика кисти.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Воск воспламеняется, поэтому обращайтесь с ним с осторожностью, старайтесь не перегреть. Когда воск нагревается слишком сильно, он начинает дымить.

- Никогда не покидайте помещения, не выключив горелку.
- Если вдруг воск загорится, сбивайте пламя покрывалом или крышкой, никогда не используйте воду.
- Тигли, нагреваясь, становятся горячими, поэтому не прикасайтесь к ним.
- Если брызги горячего воска попали вам на кожу, смойте его холодной водой.
- Никогда не используйте воск, который вы сняли с готового батика, еще раз, при повторном нагревании он будет разбрызгиваться.
- Никогда не оставляйте кисти в воске – они потеряют форму, а также из них может вылезти щетина.

Смешивание химических элементов

Не существует строгих правил, касающихся смешивания химических элементов и красителей – у каждого мастера собственные методы и секреты, – поэтому воспринимайте данные ниже рекомендации как совет.

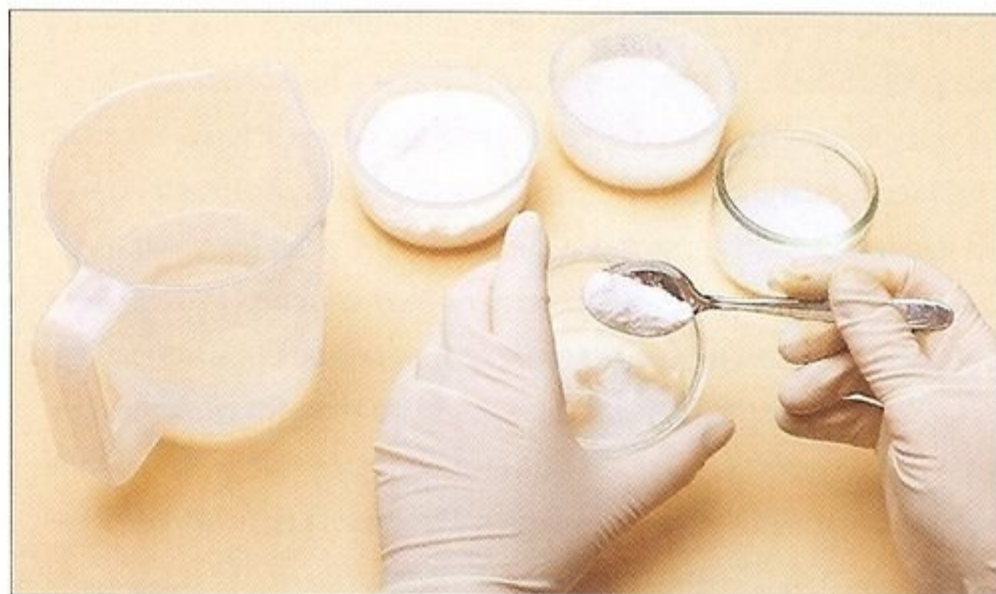
Химический раствор. Используется лишь для красок, предназначенных для рисования. Растворите 4 ст. л. мочевины в 1 л теплой воды, оставьте остывать. Этот раствор можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре до 6 месяцев. Если в вашем районе жесткая вода, добавьте к мочеvine 1 ч. л. смягчителя для воды.

Густой химический раствор. Медленно всыпьте 2–3 ч. л. загустителя (альгинат натрия) в 1 л химического раствора, затем взбивайте до тех пор, пока раствор не станет однородным. Оставьте настаиваться 1 ч, вновь помешайте, после чего оставьте на ночь, прежде чем употреблять. Раствор можно хранить до 1 месяца в герметичной посуде в прохладном темном месте или в холодильнике.

Фиксатор. Для закрепления красителей на волокнах требуется щелочной фиксатор. При непосредственном нанесении красителя на ткань можно либо предварительно обработать ткань фиксатором, либо добавить последний к самому красителю. При замачивании ткани в красителе фиксатор добавляется в красящий раствор.

Растворите 2 ч. л. (с верхом) кальцинированной соды в небольшом количестве горячей воды, затем долейте до 1 л холодной воды. Раствор можно хранить при комнатной температуре. Для приготовления красящего раствора используйте по 2 ч. л. кальцинированной соды на 1 л.

Нейтрализатор. Применяется при обесцвечивании хлопка. Растворите 3 ст. л. дистиллированного белого уксуса или 1 ст. л. уксусной кислоты в 1 л холодной воды.

Всегда надевайте резиновые перчатки при работе с химикатами или красителями.

Подготовка красок

Существует два основных метода применения красителей: прямое наложение, когда краска с помощью кисти, губки или пульверизатора непосредственно наносится на ткань, и погружение в краситель, когда ткань помещают в красящий раствор. Вы можете выполнить весь проект, используя лишь один из методов, а можете применить комбинацию двух методов. Подготовка красок зависит от выбранного метода.

РИСОВАНИЕ КРАСКАМИ

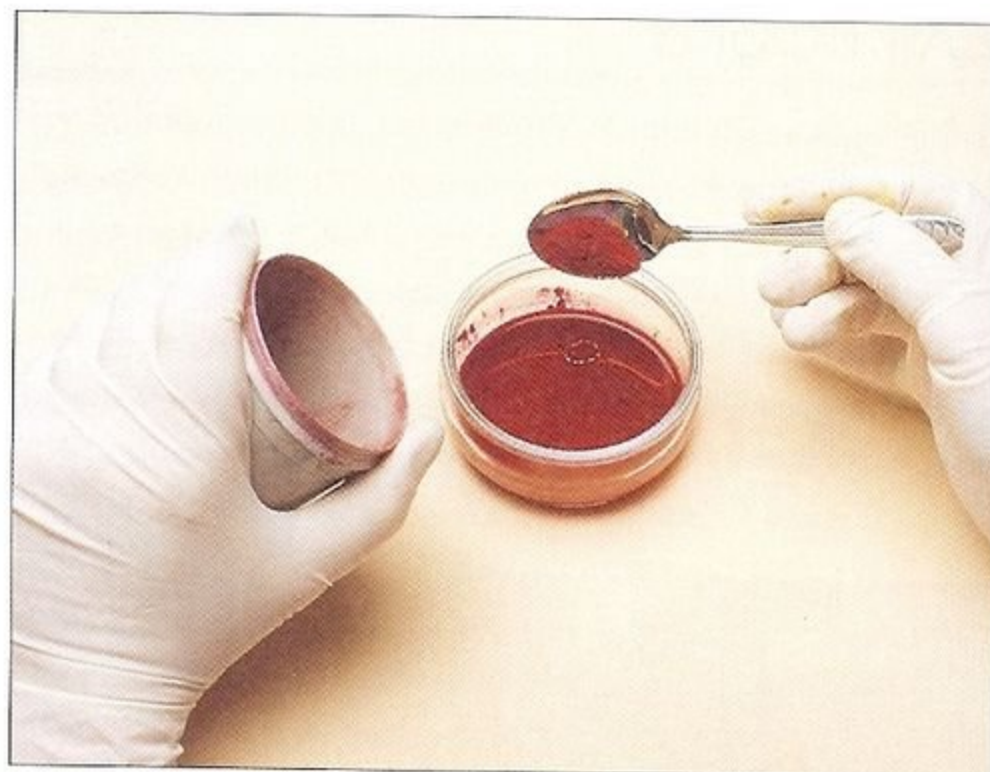
Прежде чем начать батик, приготовьте раствор (250 мг) каждой краски, которую вы собираетесь использовать, смешав порошкообразный краситель с химическим раствором (см. с. 23). Вы можете варьировать соотношение краски и химического раствора для получения вариантов оттенка:

- от 0,5 до 1 ч. л. красящего порошка – бледный оттенок.
- 2–3 ч. л. – оттенок средней насыщенности.
- 5 ч. л. и более – темный оттенок.

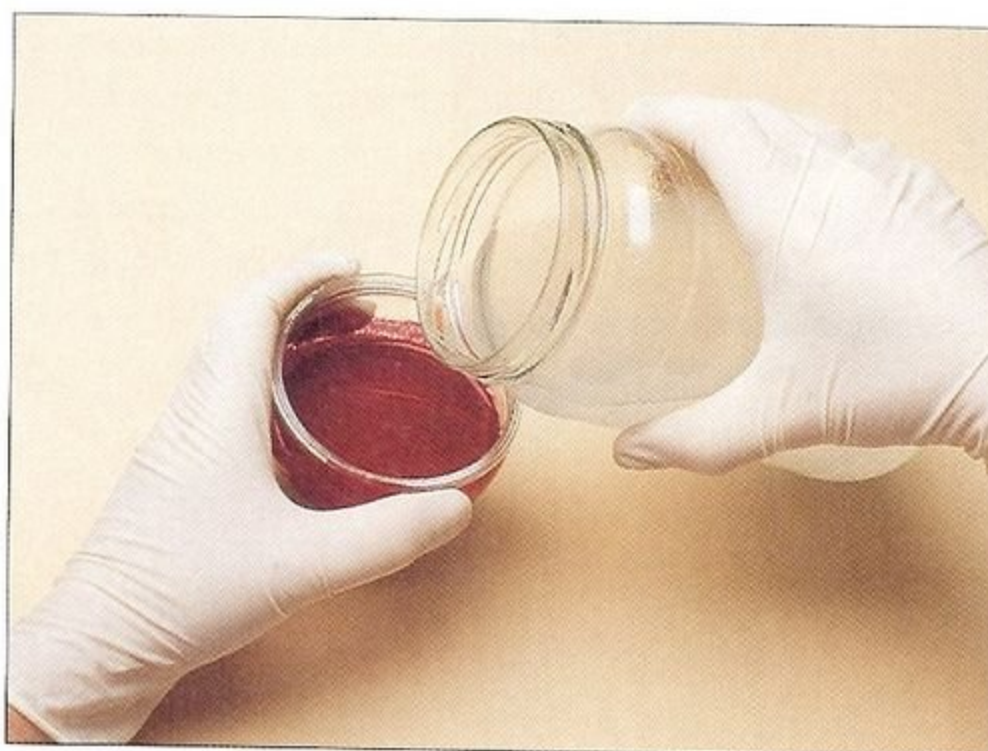
Для приготовления каждого раствора отмеренный порошок высыпьте в небольшую емкость и, добавив немного химического раствора, замесите пасту. Затем, не прекращая мешать, постепенно добавляйте химический раствор, пока не получите 250 мг раствора. Перелейте раствор в герметичную стеклянную или пластмассовую посуду и наклейте этикетку, в которой укажите количество использованного красящего порошка и дату изготовления раствора. Такие растворы можно наносить непосредственно на ткани, которые были предварительно обработаны фиксатором.

Если вы собираетесь раскрашивать необработанную ткань, нужно приготовить краситель с добавлением химического раствора и фиксатора. Такие красящие растворы хранятся не более двух-трех часов, поэтому готовьте их непосредственно перед началом работы. Приготовьте пасту из красящего порошка и трех столовых ложек химического раствора, затем долейте до 250 мг смесью, состоящей из химического раствора и фиксатора в равных долях.

Если вы хотите использовать густые краски, замесите небольшое количество на палитре, добавляя понемногу красящий порошок. Раскрашивая предварительно обработанную ткань, добавьте густой химический раствор. Если ткань не обработана, следует добавить смесь из густого химического раствора и фиксатора.

Добавьте сухого красящего порошка к небольшому количеству химического раствора и замесите пасту.

Долейте химического раствора, чтобы получить 250 мл состава.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда надевайте резиновые перчатки и комбинезон, работая с красителями.
- Всегда надевайте маску, чтобы не вдыхать красящие порошки.
- Не ешьте, не пейте и не курите в мастерской.
- Оборудование, используемое для работы с красителями, нельзя применять ни для чего другого.
- На емкостях с красками и химикатами должны быть этикетки с ясными надписями.
- Никогда не замешивайте красящие порошки в горячей воде.
- Обеспечьте в мастерской необходимый уровень вентиляции.

ОКРАШИВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЕМ В КРАСЯЩИЙ РАСТВОР

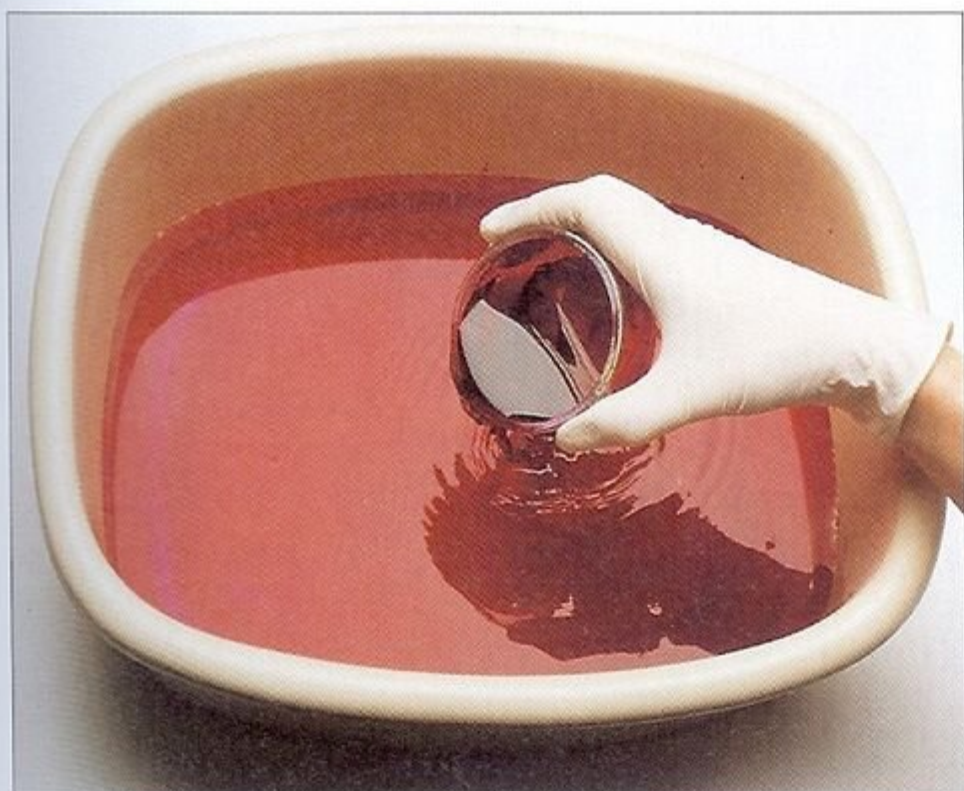
В этом случае ткань должна быть полностью погружена в большой объем более слабого раствора красителя. Для направления краски в волокна и обеспечения равномерного распределения цвета в красящий раствор добавляют соль. Чем дольше ткань находится в растворе, тем интенсивней будет окраска. Фиксатор в этом случае добавляется в красящий раствор, чтобы закрепить краску на волокнах.

Общее количество воды в красящем растворе должно быть достаточным, чтобы полностью покрыть ткань, предназначенную для окрашивания. Так, 3 л необходимы для 100 г хлопчатобумажной ткани (около 1,5 м).

Приготовьте пасту из порошка и небольшого количества теплой воды, добавьте еще воды, чтобы получить концентрированный раствор, затем вылейте его в предназначенную посуду. Трехлитровый красящий раствор, в составе которого 0,5 ч. л. красящего порошка, даст бледный оттенок, 1 ч. л. позволит получить оттенок средней интенсивности, а 2 ч. л. красителя дадут темный тон.

На завершающем этапе добавьте к красителю соль. Количество соли зависит от объема воды и количества использованного порошка. Берите 2 полных ч. л. на 1 л раствора для оттенков средней интенсивности и 6 ч. л. на 1 л – для темных тонов. Теперь вы готовы к выполнению окрашивания.

Фиксатор добавляется в середине процесса (см. с. 46).

Добавьте концентрированный краситель в подготовленную посуду.

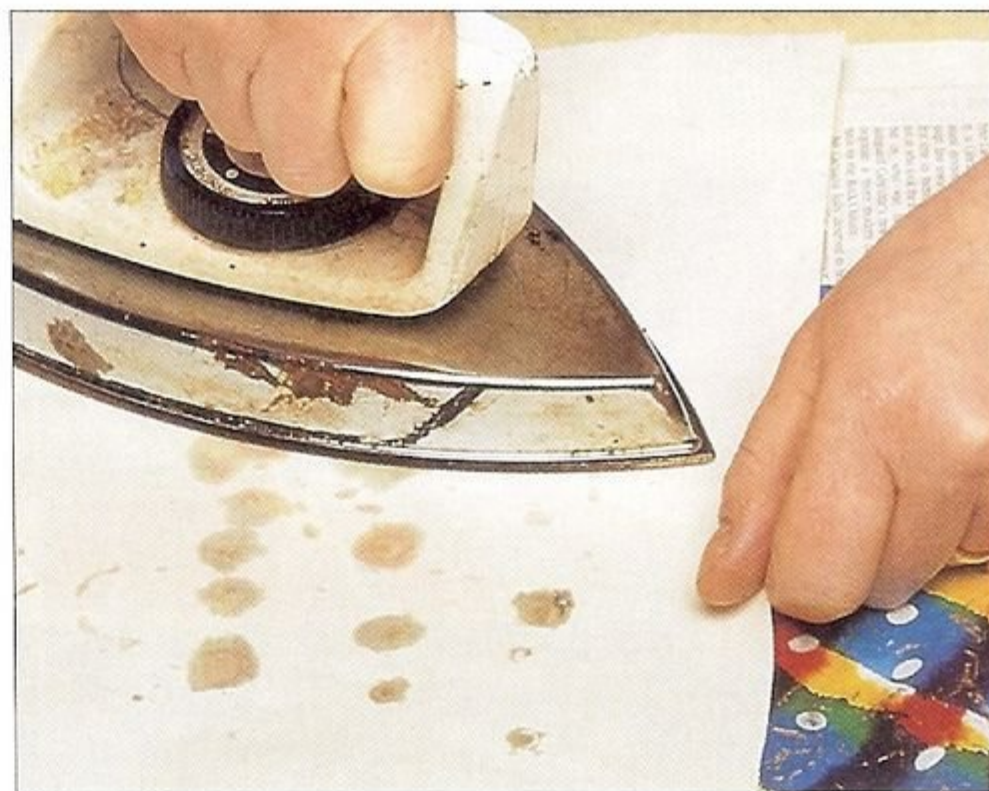
Снятие воска на завершающем этапе

После покраски и сушки батика с него следует убрать воск.

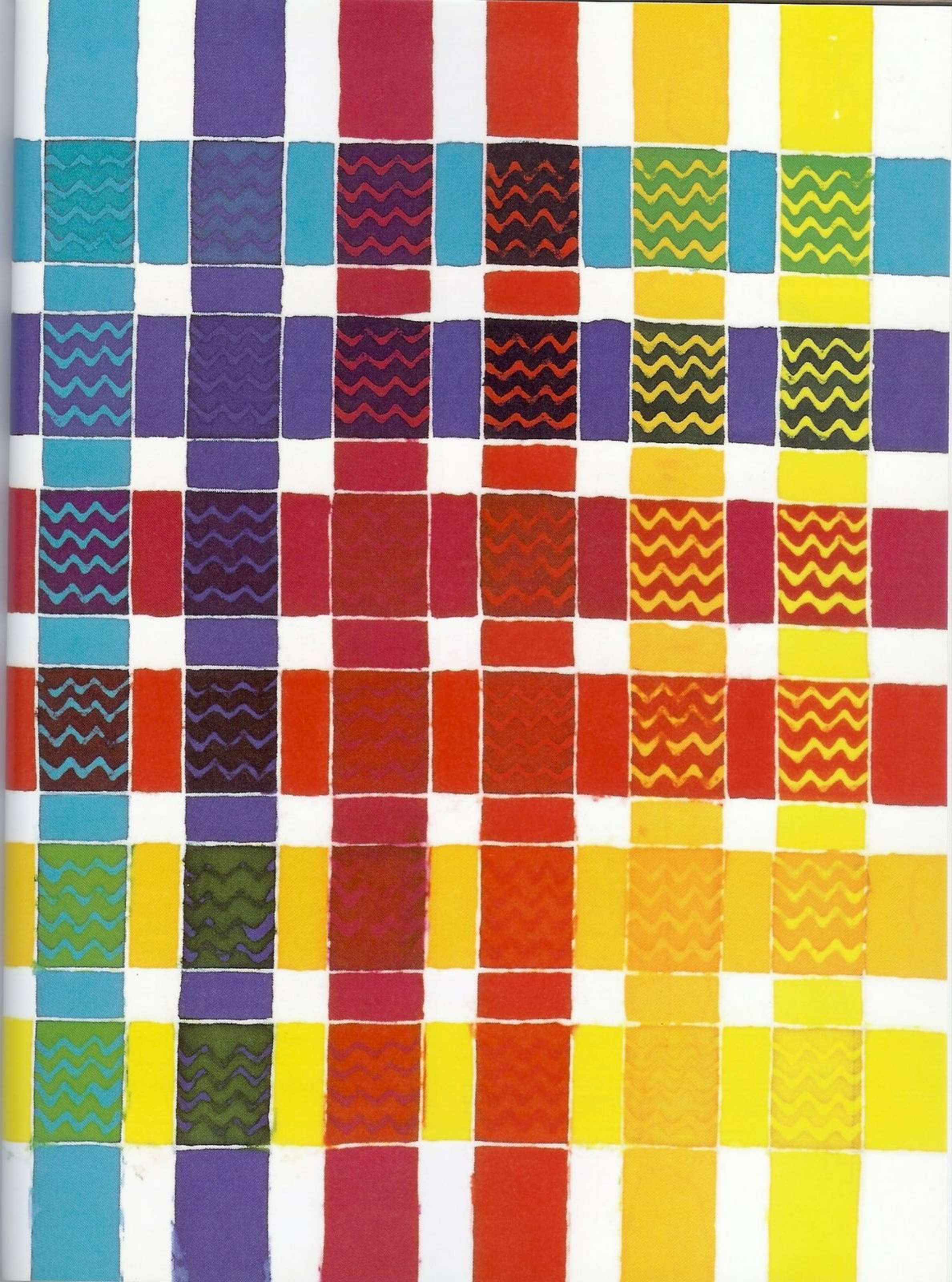
Большую часть воска с ткани или бумаги можно убрать с помощью проглаживания утюгом. Положите батик на несколько слоев газетной бумаги, а один слой положите сверху. Прогладьте горячим утюгом по бумаге, хорошенько нажимая. Воск из ткани впитается в бумагу. После насыщения бумаги воском замените ее с каждой стороны ткани. Уберите бумагу, пока воск еще горячий и бумага не приклеивается к ткани. Старайтесь, чтобы при глажении на горячей, покрытой воском ткани, не образовались складки и морщины, потом их будет трудно устранить.

Если невозможно с помощью утюга убрать весь воск, придется отдать батик в химчистку.

Если вы уверены, что краски закрепились, можно убрать воск со всех тканей, кроме шелка, прокипятив последний в горячей воде (см. с. 73). Воск, который при этом получится, ни в коем случае нельзя использовать повторно.

При проглаживании утюгом для избавления от воска регулярно меняйте бумагу.

ЦВЕТ

Цвет – самый важный элемент батика. Кажется почти волшебством то, как цвета распространяются по ткани, перетекая один в другой. Красители прозрачны, поэтому новые цвета могут быть созданы наложением одного тона на другой на ткани или перемешиванием красок на палитре. Цвета, которые вы хотите сохранить, следует покрыть воском, прежде чем накладывать другую краску.

Существует огромный ассортимент готовых к употреблению красок самых разных тонов, однако для начала вам хватит двух оттенков желтого, двух оттенков красного, двух оттенков синего и немного темных тонов. Для моделей в этой книге я использовала следующие краски:

- **желтые тона** – лимонный, золотистый
- **красные тона** – алый и вишневый
- **синие тона** – бирюзовый и королевский синий
- **темные тона** – красное дерево, темно-синий и/или черный

Использованные краски (кроме темных) представлены рядом на схеме. Сначала я нанесла краску горизонтальными полосами, покрыла воском некоторые места на этих полосах, затем теми же цветами поверху провела вертикальные полосы, после чего убрала воск. Помимо целого ряда новых тонов обратите внимание на различные оттенки участков, где цвет был наложен сам на себя.

Цветовой круг внизу показывает, что одни и те же 6 цветов могут при смешивании создавать «истинные» первичные

тона и вторичные тона (зеленый, фиолетовый и оранжевый).

Вы можете получить великолепный набор коричневых и серых оттенков, перемешивая дополнительные (комплиментарные) цвета между собой.

Комплиментарные цвета расположены диаметрально противоположно на цветовом круге. Чистые краски, скорее, блестящие. Их можно сделать более матовыми или темными, примешав небольшое количество комплиментарных тонов. Для получения действительно темных оттенков добавьте немного темно-синего или черного.

Сырые краски кажутся темнее, поэтому всегда проверяйте цветовые смешения на лоскутах той же ткани, которую вы будете использовать в своем проекте.

Посмотрите внимательно на выбранный объект и проанализируйте, как цвет будет выглядеть на свету. Постарайтесь визуальнo представить себе текстуру – кору дерева, пятнистую лошадь, блики на воде, как слои разных тонов. Подумайте, как можно передать увиденные эффекты средствами батика, переходя от светлых оттенков к темным. Сначала подобный подход покажется вам слишком замысловатым, однако по мере ознакомления с батиком ваши глаза научатся улавливать комбинации и наложения цветов, необходимые для создания специфического эффекта. Скоро вы сможете планировать последовательность наложения тонов, будете лучше представлять, какой инструмент и какую технику выбрать для достижения наилучшего результата.

Этот цветовой круг был нарисован с использованием перечисленных выше оттенков желтого, красного и синего.

Краски прозрачны и легко перемешиваются. Используйте пипетки для перенесения красок на палитру, затем перемешивайте их кисточкой. Разбавляйте краски химическим раствором.

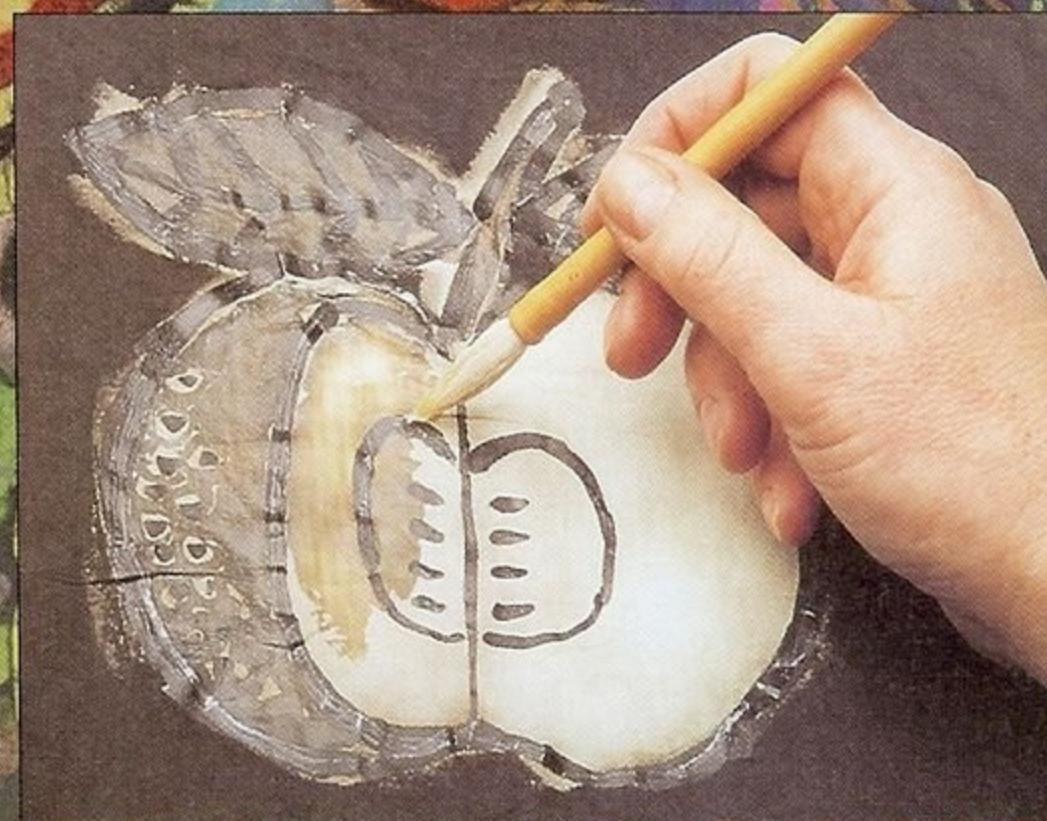
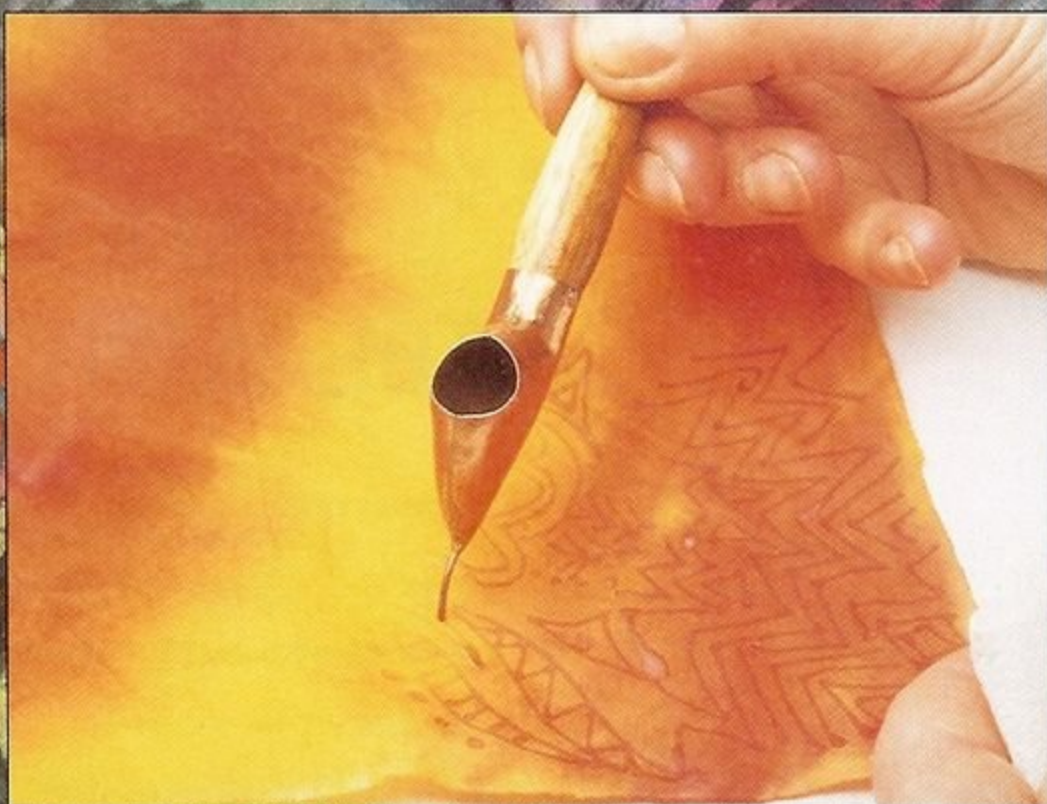
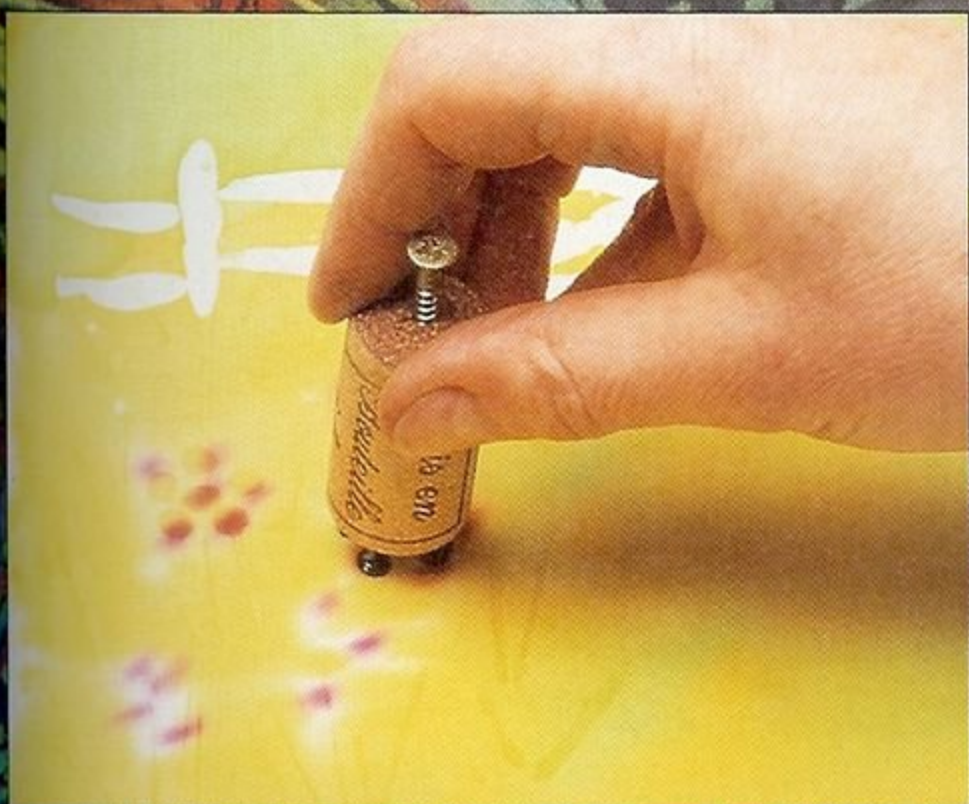
Техники

В этом разделе речь пойдет о базовых техниках. Предлагаемые модели вполне по силам новичкам. Я познакомлю вас с традиционными и новыми техниками батика. Сначала мы научимся выполнять простейшие знаки и узоры воском, затем перейдет к рисованию кистью и чантингом.

От вас не требуется умения хорошо рисовать – там, где необходимо, я включила контуры рисунков, которые можно использовать. В начале каждого проекта я представила список необходимых инструментов и материалов. Инструментами несложно пользоваться, однако я бы посоветовала сначала поупражняться на обрезках ткани, прежде чем приступать к выполнению модели. До начала проекта необходимо также постирать и замочить ткань, подготовить рабочее место, убедиться в том, что все необходимое находится под рукой.

Выполняя проекты, вы научитесь управлять с воском, инструментами и красками, станете увереннее выбирать рисунки и дизайн. Усвоив технические приемы, вы откроете множество возможностей для интерпретации текстуры и движения. И очень скоро у вас появится ваш индивидуальный стиль. Перепробовав все техники, вы сумеете лучше представить себе суть батика. И если этот вид художественного творчества не покорило ваше сердце, значит, я проиграла!

НАНЕСЕНИЕ ТВЕРДОГО ВОСКА

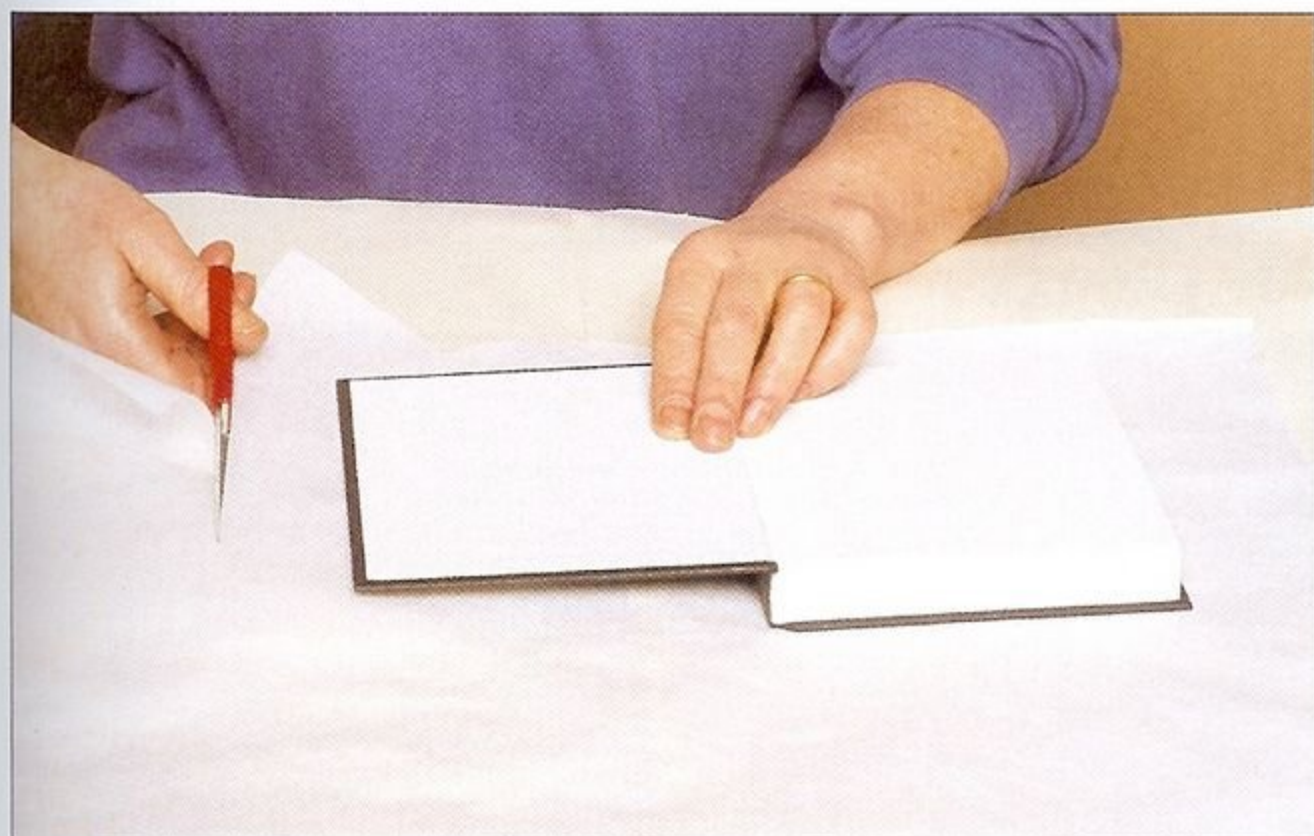
Проще всего создать восковой рисунок на бумаге или ткани с помощью твердого холодного воска в форме свечей, карандашей или масляной пастели. Вы можете рисовать непосредственно на бумаге, ткани или же скопировать рисунок притиранием с текстурированной поверхности (наподобие латунных оттисков). Вы можете также капать на ткань расплавленным воском горячей свечи. Покрытые воском участки бумаги или ткани не впитывают краску, окрасятся лишь нетронутые области. Техника притирания имеет широкое применение: монеты, листья, древесная кора, кирпичи, половые доски, решетки – это лишь некоторые поверхности, которые можно использовать.

Обложка для книги с абстрактным рисунком

Я расскажу вам, как сделать красочную обложку для книги. Я использовала свечу и масляную пастель для создания защитного слоя, а также всего три краски. Те же приемы работы с воском вы можете использовать, чтобы покрыть абажур для лампы или шкатулку. Они могут стать частью более сложного проекта.

Сначала измерьте книгу, чтобы отрезать необходимое количество бумаги для ее обертки. Не забудьте про клапаны наверху, внизу и по бокам. Я использовала восточную акварельную бумагу, которая отличается большой прочностью, несмотря на легкий вес. В качестве альтернативы можно использовать салфетки или бумажные полотенца в рулонах.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

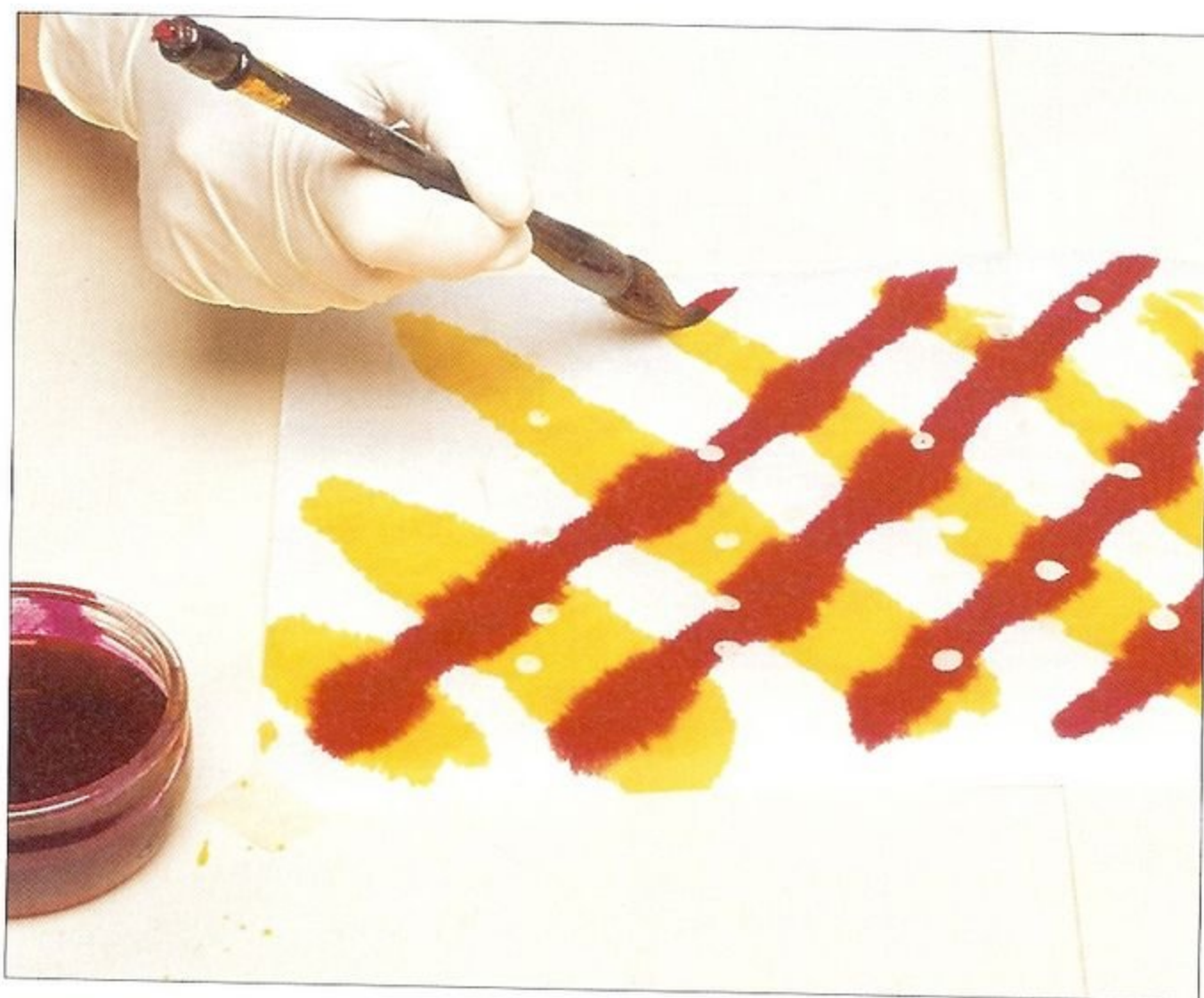
Книга
Легкая восточная акварельная бумага
Ножницы
Белая свечка и спички
Золотистая масляная пастель
Текстурированная поверхность (подставка под горячее)
Краски – лимонный желтый, алый, бирюза
Кисти для красок
Фен
Нож для рукоделия и нож с плоским лезвием
Утюг и гладильная доска
Клей в виде спрея

1 Отрежьте кусок белой бумаги необходимого размера (руководствуясь размерами книги и не забывая про подгибы).

2 Зажгите свечку и сделайте тающим воском на листе горизонтальные полосы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Защитный слой воска, нанесенный любым из названных выше способов, остается на поверхности и не проникает в глубь бумаги или ткани. Если вы добавите к краскам загуститель (см. с. 18), то они не смогут протечь сквозь защитный слой.

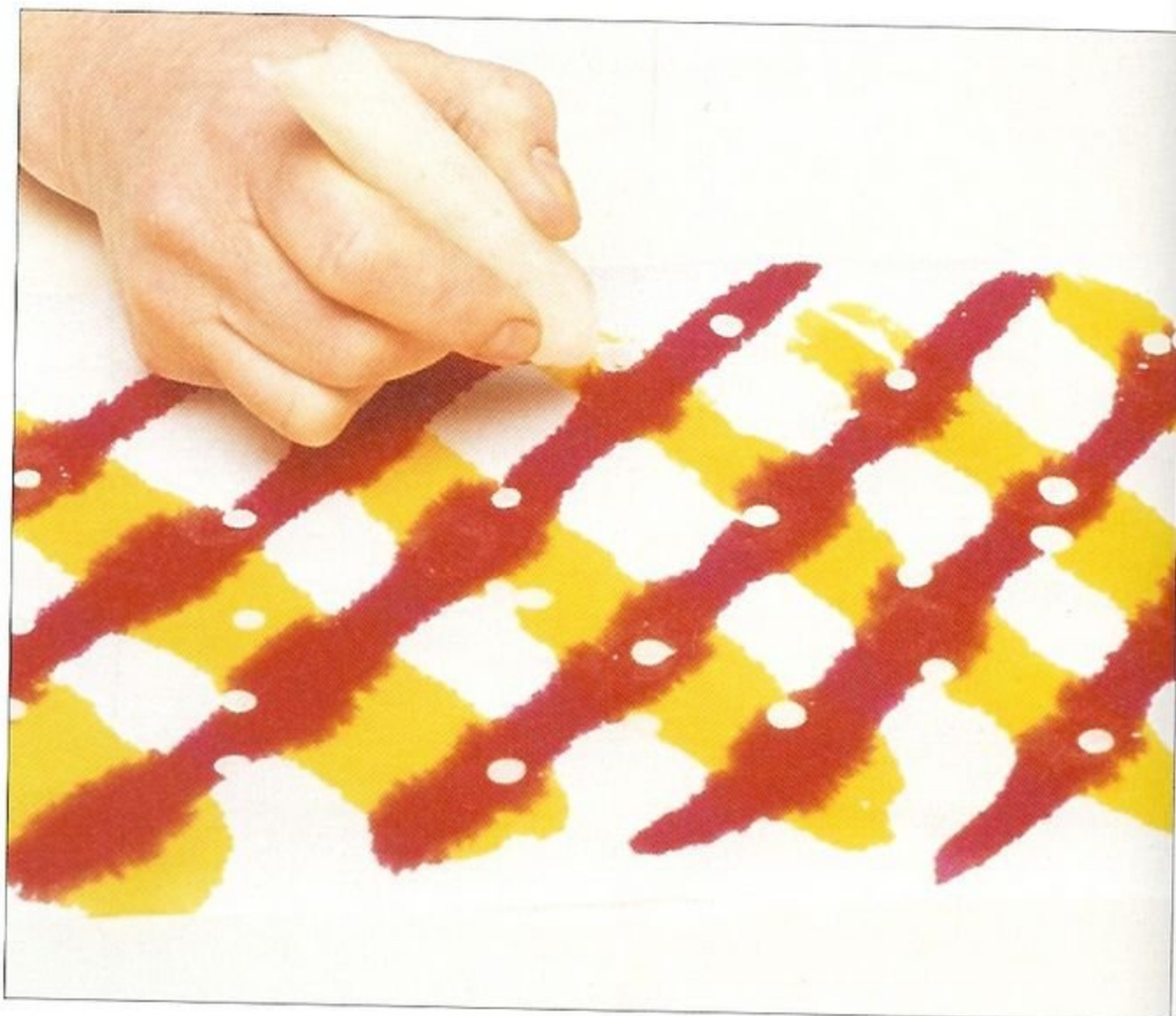
3 Большой кистью нанесите диагональные полосы краской лимонного цвета поперек листа и затем, пока желтая краска еще не высохла, в противоположном направлении по диагонали нанесите полосы алого цвета.

4 Просушите бумагу феном, следя за тем, чтобы струя теплого воздуха не растопила воск.

5 Ножом заточите свечку.

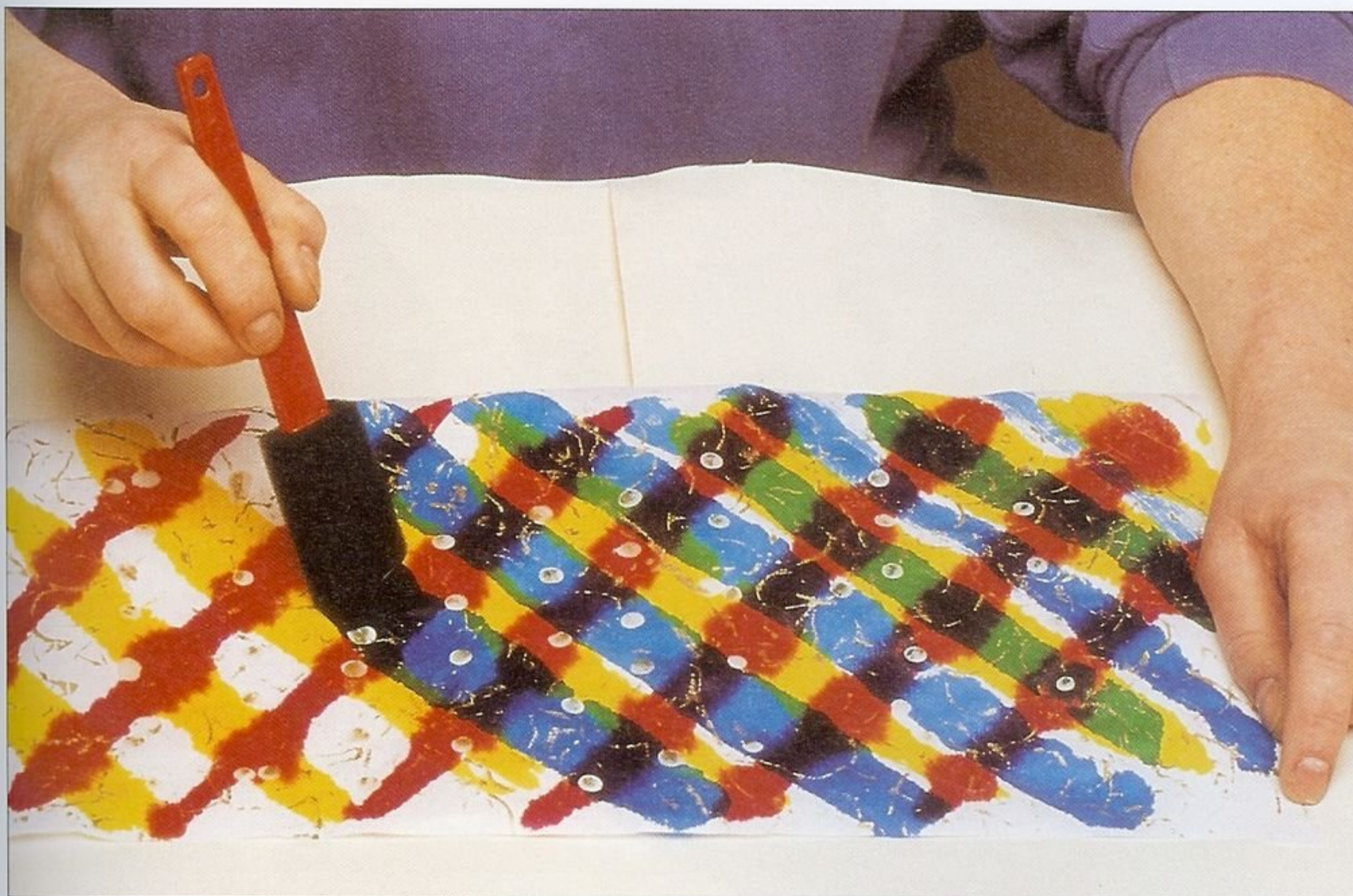

6 С помощью свечки начертите мелкие восковые круги в точках пересечения алых и желтых полос.

7 Положите бумагу лицевой стороной вверх на текстурную подставку, затем осторожно трите золотой пастелью по поверхности, получая на бумаге абстрактный узор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перенесение текстуры на бумагу приемом притирания выполнить несложно. При работе с тканью необходимо обеспечить ее тугое натяжение поверх текстурированной поверхности.

8 Для нанесения диагональных полос бирюзового цвета используйте кисть-губку. Оставьте высыхать естественным путем или ускорьте процесс с помощью фена.

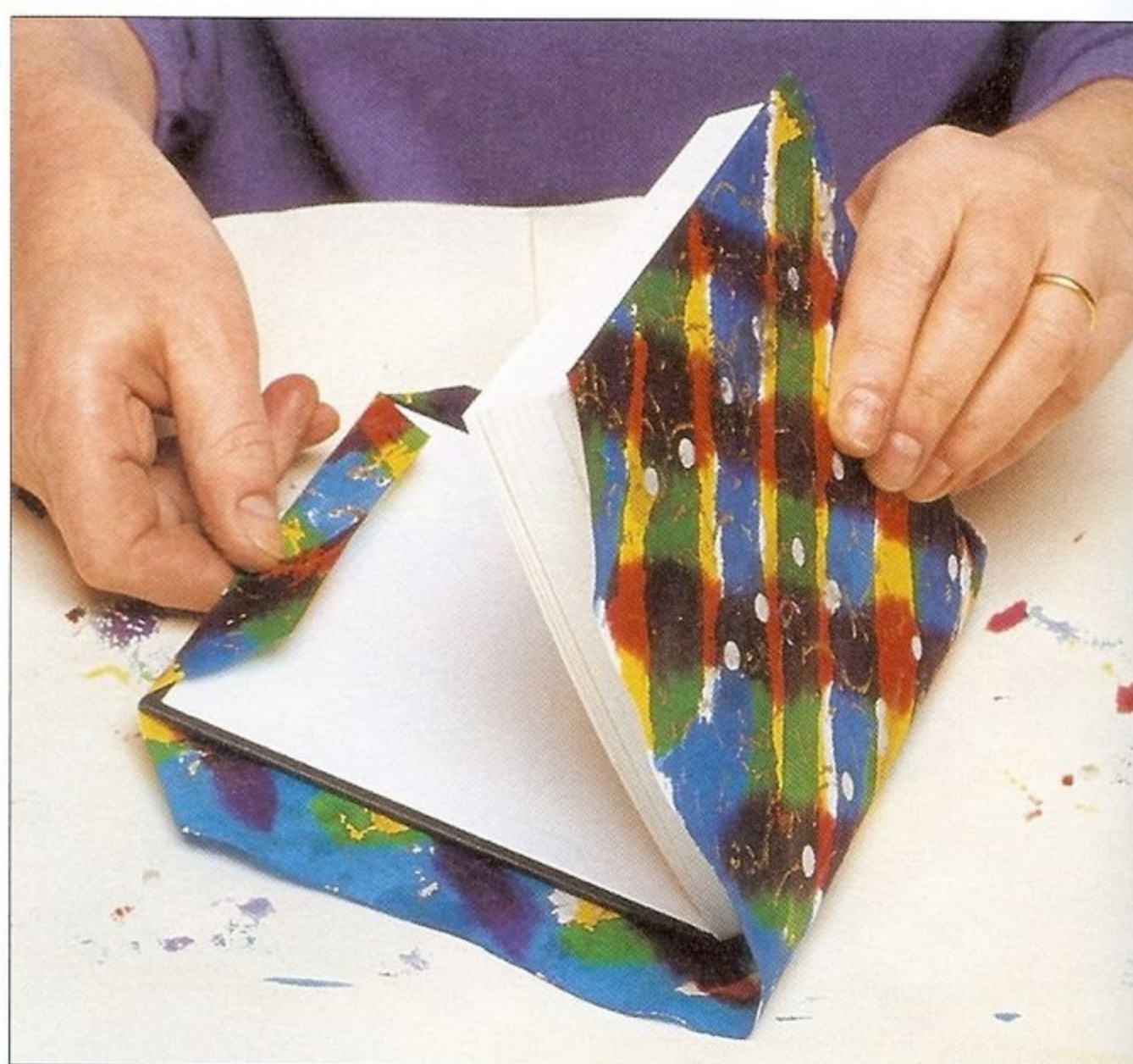
9 Кончиком плоского ножа или шпателя уберите капли воска.

10 Проглаживаемую поверхность защитите слоем газет. Положите раскрашиваемый лист бумаги между газетами и проглаживанием удалите воск. Почаще меняйте газеты и гладьте до тех пор, пока все следы воска не исчезнут.

11 Изнаночную сторону бумаги покройте слоем клея-спрея.

12 Оберните книгу в бумагу, срезав углы под 45° и подвернув края.

Законченная обложка для книги

В этом проекте для создания защитного слоя я использовала холодный воск, однако вы можете получить подобный узор, применяя другие техники, описанные в этой книге.

Покрывание для коробки

Белая салфеточная бумага была сначала покрыта красными и синими полосками. Затем, с помощью техники, использованной для изготовления обложки для книги, бумага была покрыта воском и декорирована другими красками.

Коробки, которые можно украсить подобным образом, продаются в магазинах.

ПРИМЕНЕНИЕ ШТАМПОВ

Одним из традиционных методов батика является нанесение расплавленного воска на ткань с помощью медного штампа (кап, или чап). Большая часть современных яванских батиков изготовлены этим способом, поскольку он позволяет очень быстро воспроизводить повторяющиеся узоры (раппортные).

Многие предметы домашнего обихода, такие как формы для теста, картофелемялки, гайки и болты (домашние инструменты), ключи, спичечные коробки, тюбики и т.д., могут быть использованы в качестве штампов, так что не бойтесь экспериментировать и находить новое применение привычным вещам.

Вы можете сами изготовить штампы, прикрепить какие-либо предметы к небольшому кусочку пробки или дерева – гвозди, медные трубочки, ершики для чистки курительных трубок, обрывки губки, веревки и фетра – все можно пустить в ход. Даже из гофрированного картона можно изготовить множество разных форм. Делайте штампы небольших размеров, иначе будет трудно получить ровный отпечаток.

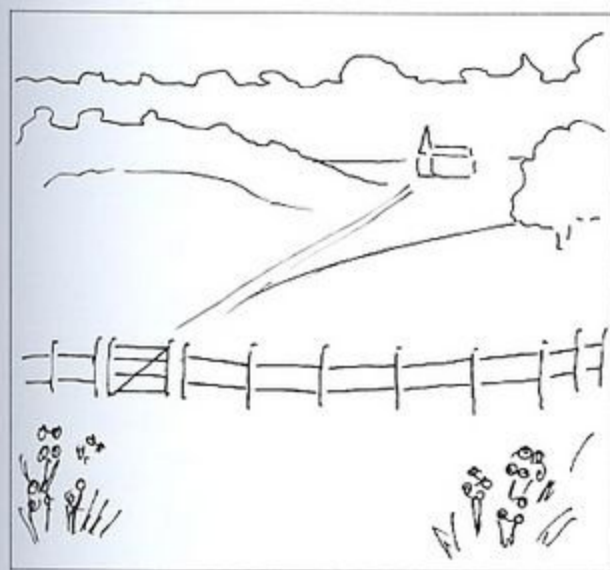
По возможности прикрепляйте к штампу ручку, чтобы было легче им работать.

При штамповке ткань должна быть растянута на плоской рабочей поверхности, обладающей небольшой податливостью, которая обеспечивает равномерность штампованных картинок (см. с. 21). Вам лишь нужно будет поместить ткань в раму.

Чехол для диванной подушки с пейзажной зарисовкой

В этом проекте я покажу, как нарисовать простую пейзажную сцену, используя ряд самодельных штампов и три краски. Дизайн очень прост, поскольку я хочу продемонстрировать, что можно использовать воск и краски, повинаясь своему воображению. Иногда технический прием становится доминирующим началом, и вы получаете результаты, которых не планировали. Например, если мокрая краска попадает на сухую поверхность, то нередко образуются жесткие края. Такие «неожиданности» подчас создают впечатляющие эффекты, которые можно включить в дизайн.

1 Мягким карандашом перенесите рисунок на ткань, затем натяните ткань на подготовленной рабочей поверхности (см. с. 22).

2 Скомкайте бумажное полотенце, окуните в воск и поведите по боковой стороне тигля, чтобы убрать излишки воска.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работая со штампом, вы должны действовать быстро, чтобы воск не успел остыть. Подержите штамп в горячем воске несколько секунд и дайте нагреться. Затем быстрым движением достаньте штамп из посуды, стряхните излишки воска, слегка коснитесь им листа бумаги, а затем приложите к ткани. Вновь обмакните штамп в воск и сделайте еще один рисунок.

Воск нередко прилипает к рабочей поверхности, поэтому после нанесения каждого рисунка осторожно приподнимайте ткань.

3 Легкими прикосновениями полотенца с воском к участку неба на вашей картине создайте облака. Вновь обмакните полотенце в воск и продолжайте работу, периодически проверяя результат на просвет. Сделайте из бумажного полотенца комочек и с его помощью создайте небольшие текстурные участки на удаленном поле.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Необработанная хлопчатобумажная ткань (см. с. 22)

Мягкий карандаш

Воск для батика и тигель для воска

Самодельные штампы:

бумажное полотенце, деревянная линейка, формы из сложенного картона, большие и маленькие скрепки, пробка с пятью вбитыми штифтами, гофрированный картон

Маскировочная лента

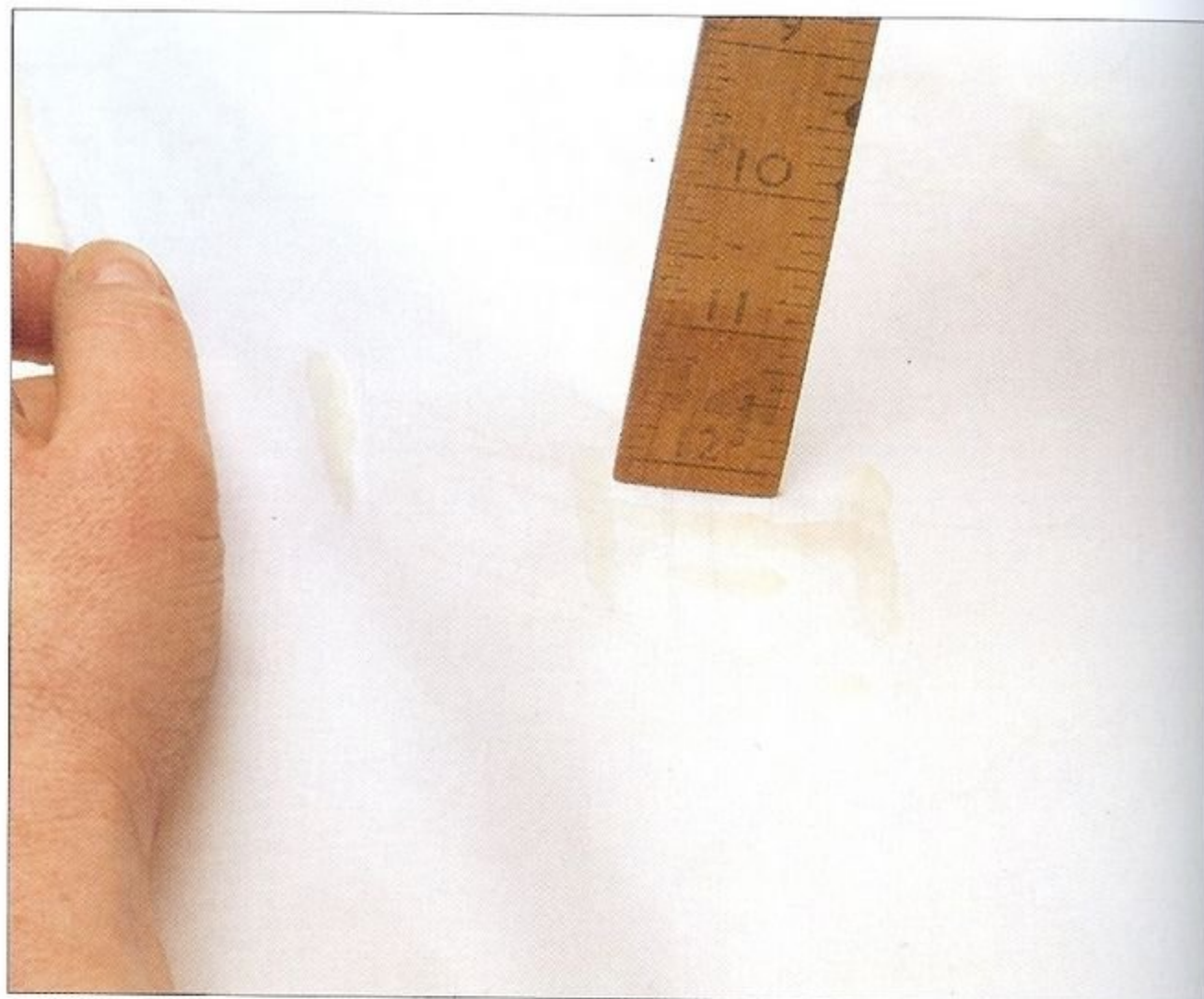
Рама и кнопки

Краски с фиксатором – лимонного, алого, бирюзового цвета

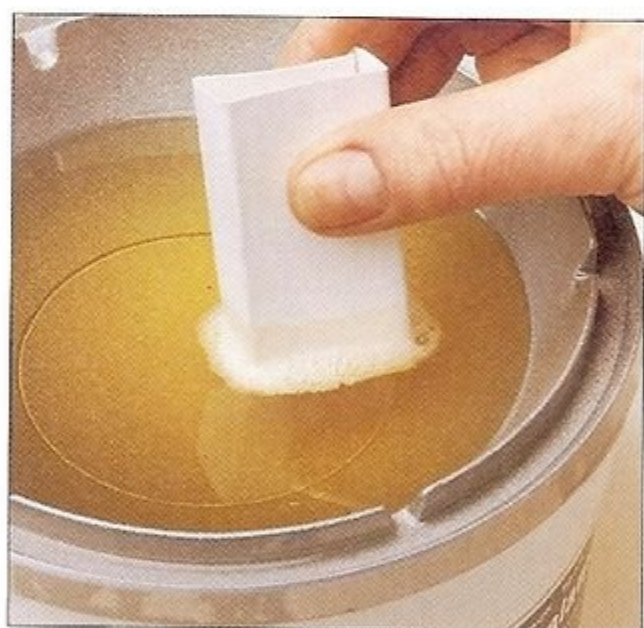
Кисти для красок

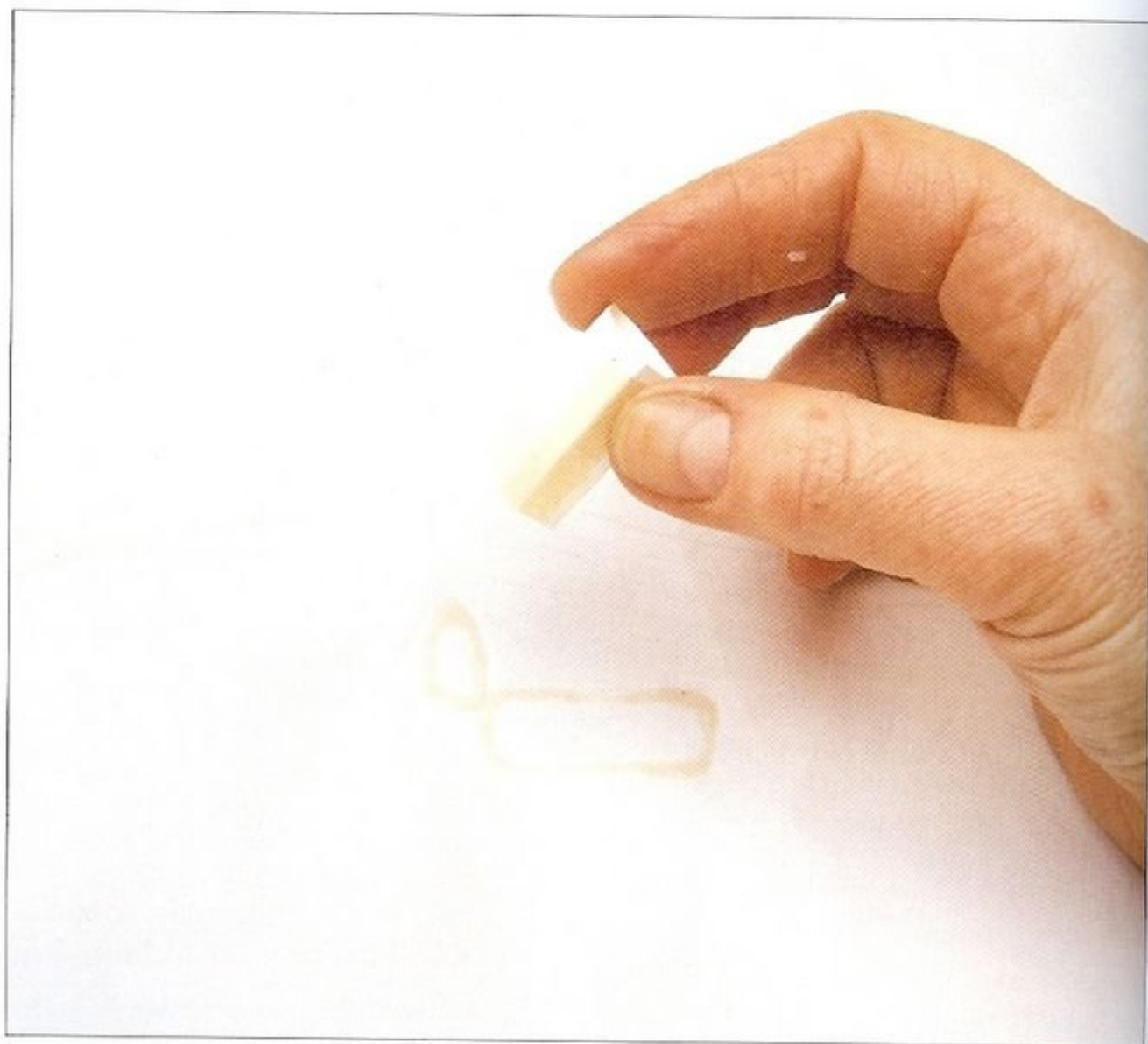
4 Окуните конец линейки в воск, стряхните. Дерево не очень хороший проводник тепла, поэтому необходимо действовать быстро.

5 Приложите конец линейки к ткани – это будет фрагмент забора. Прикладывайте линейку снова, пока не сделаете весь забор и ворота.

6 Сложите картонные полоски, чтобы получить штампы для контуров церквушки и памятников, закрепите маскировочной лентой. Опустите конец картонного штампа в расплавленный воск. Воск слегка вспенится.

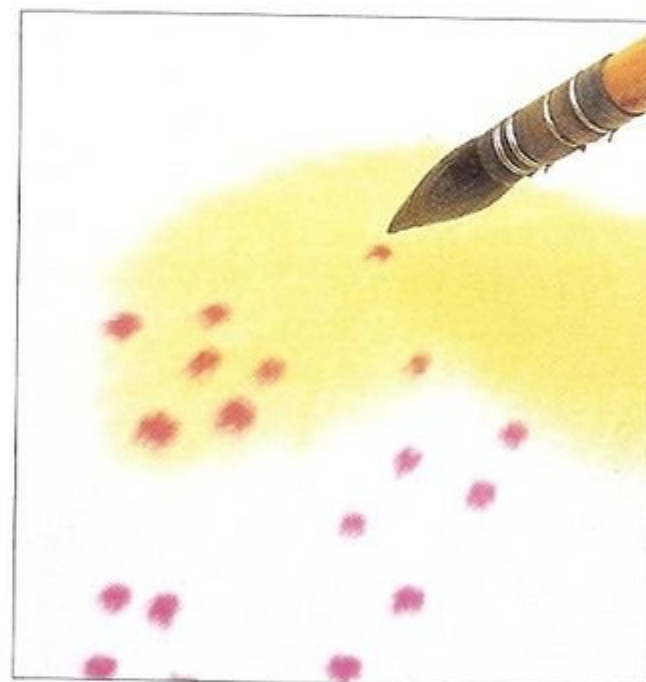

7 Приложите картонные формы к ткани, чтобы получить контуры церкви, ее шпиль и памятников.

8 Растяните ткань и приколите ее к раме, затем смочите ее химическим раствором с помощью широкой кисти-губки.

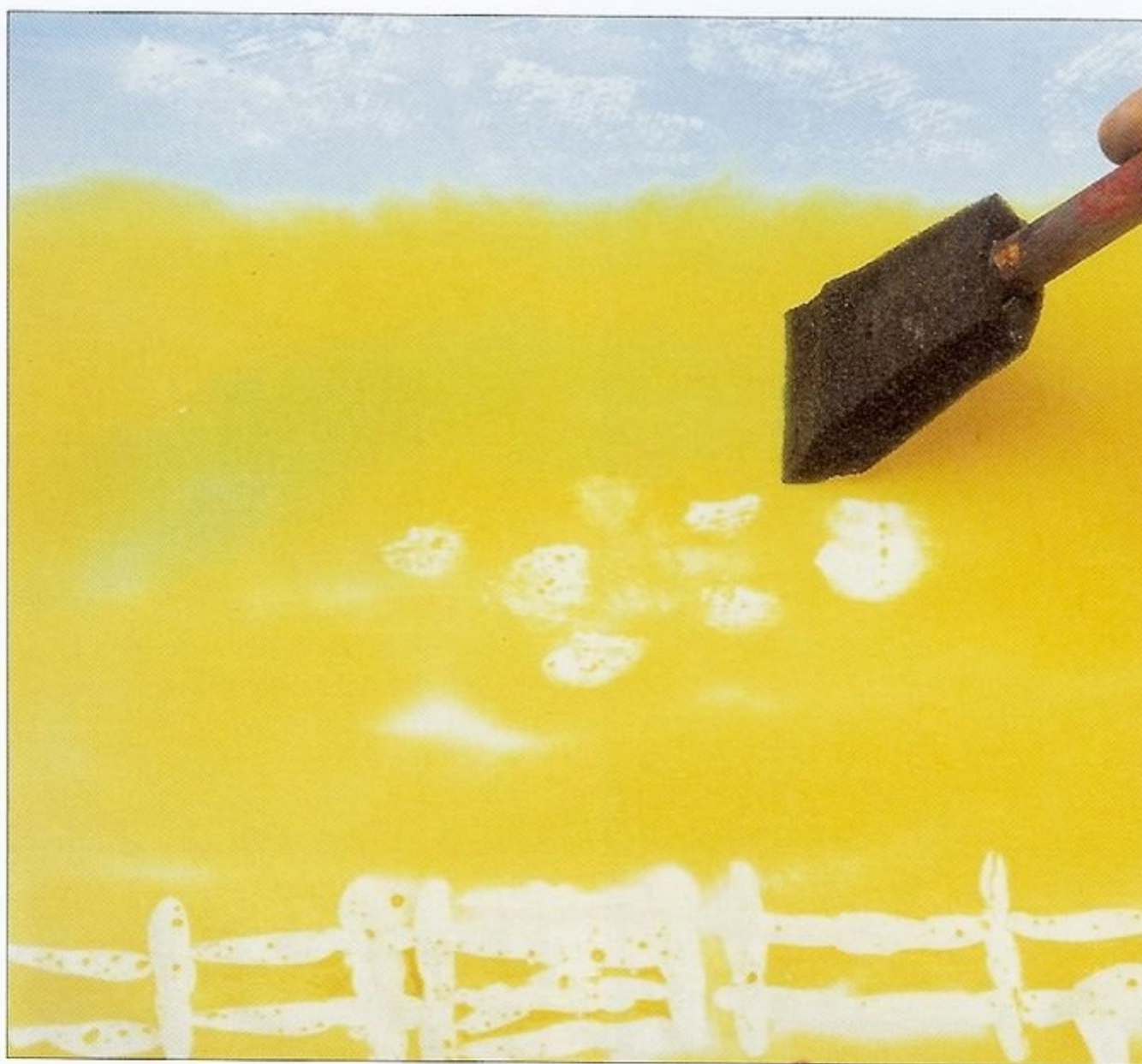
9 Наложите на участок неба слой бледной бирюзовой краски. Пока ткань еще влажная, наложите на остаток ткани слой лимонной краски и дайте двум цветам слиться прямо под линией горизонта. Обратите внимание, как отчетливо стали видны восковые облака и текстура на поле.

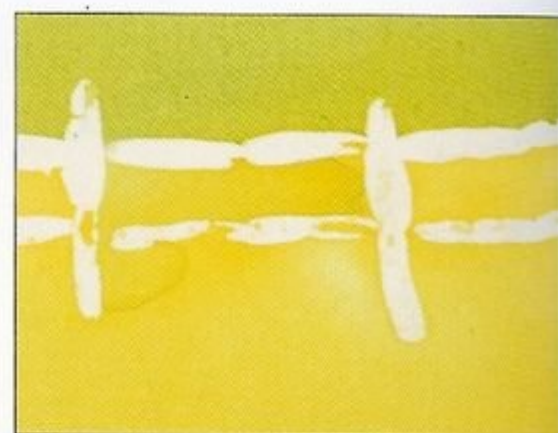
10 Окунув маленькую круглую кисточку в алую краску, нанесите мелкие точки на влажный желтый фон. Это будут головки маков. Не набирайте на кисточку слишком много краски, иначе она потечет. Затем добавьте больше желтого к фону вокруг красных маков.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите нарисовать на картине какую-нибудь деталь, не допуская смешения красок, добавьте к краске загуститель (см. с. 24).

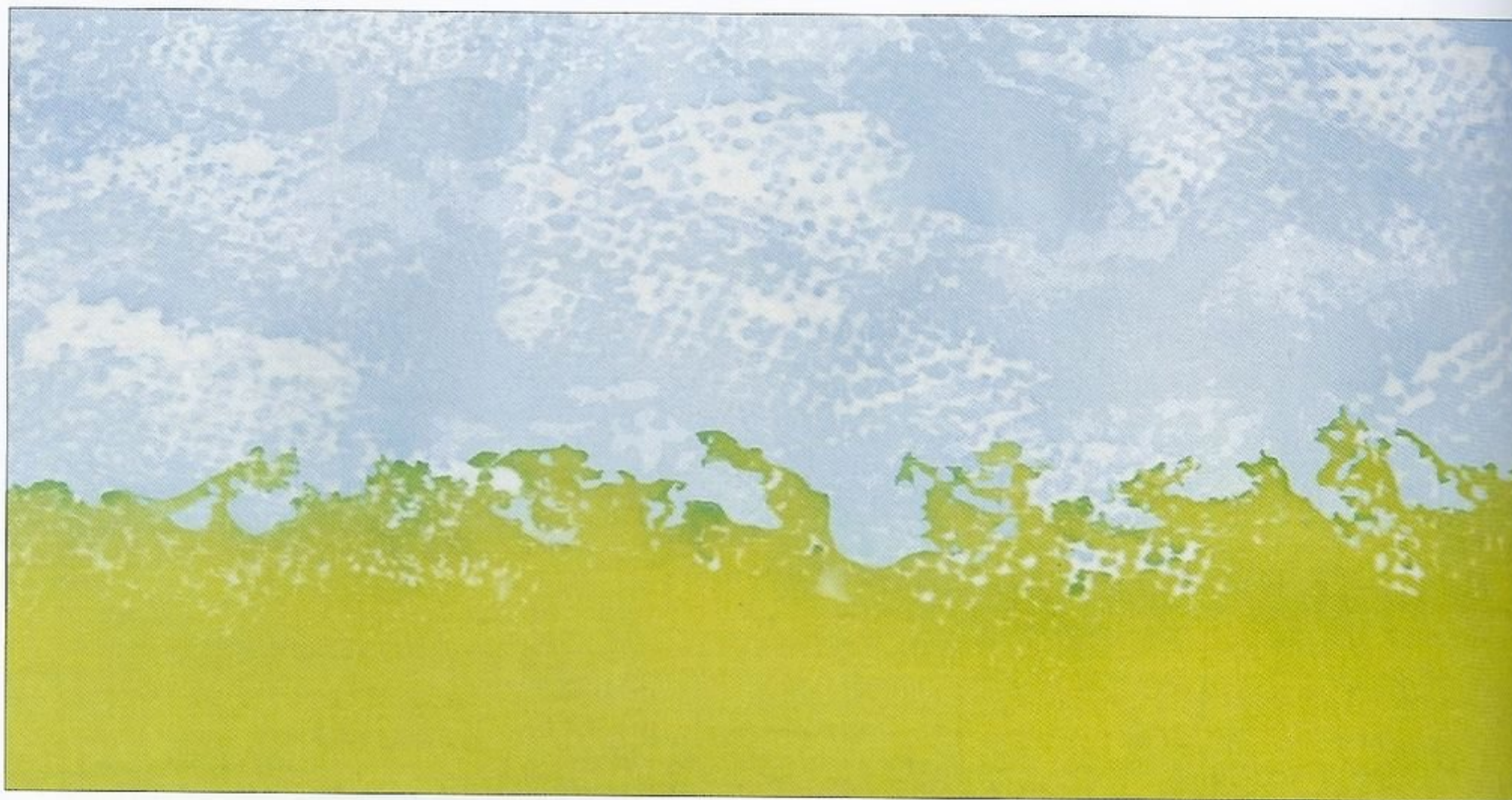

- 11** На влажную отдаленную желтую область нанесите полосы бирюзовой краски. Краска растечется по ткани до защитного слоя воска на участке неба и заборе. Оставьте сохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ

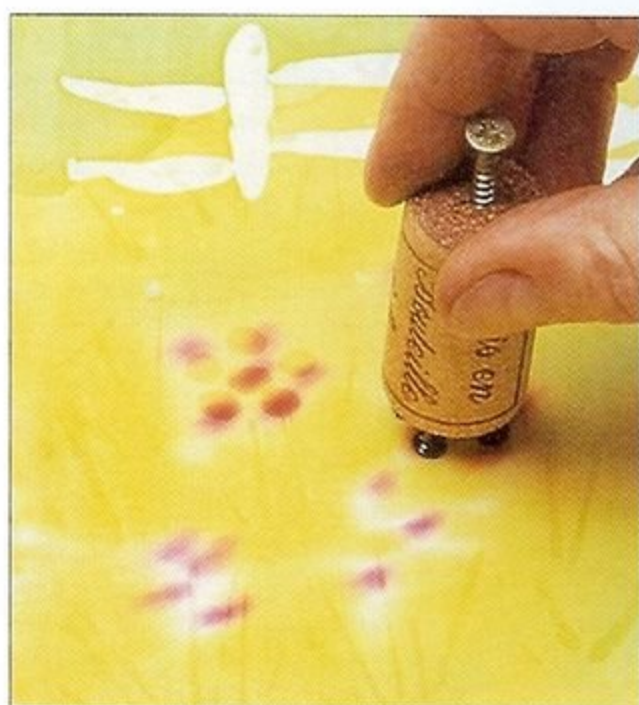
Не волнуйтесь, если рисунок некоторых деталей сместится или краска затечет за восковые контурные линии. Растекание краски можно остановить, подсушив ткань феном и подправив восковые линии.

- 12** Сомните в комок еще одно бумажное полотенце и с его помощью нанесите больше воска на линию неба. Больше бирюзовой краски – на участок поля и оставьте ткань сохнуть. Обратите внимание на формы деревьев с жесткими краями, которые появились там, где краска была остановлена воском, а также участки высохшей краски вдоль линии неба.

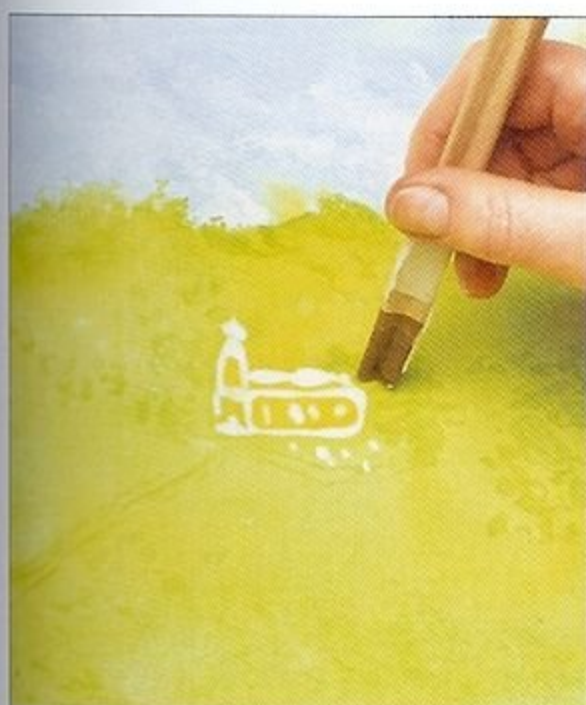
13 Обмакните большую скрепку в воск. Сняв излишки воска бумажным полотенцем, нарисуйте скрепкой траву и стебли цветов поверх фоновой краски. Маленькой скрепкой нарисуйте более тонкие травинки около забора и контур тропинки, ведущей от ворот к церквушке.

14 Пробкой со штифтами поставьте мелкие пятнышки вокруг головок красных цветов.

15 Скомканным бумажным полотенцем добавьте текстуры фону, а также участку позади стоящего в отдалении дерева, линии неба.

16 Свернутым в трубочку гофрированным картоном добавьте текстуры отдаленным полям.

17 Наложите разные оттенки бирюзовой краски (влажной по сухому) на траву, расположенную посередине картины и на переднем плане. Смешайте все три цвета, чтобы получить коричневый, и раскрасьте им церковь. Используйте ту же смесь и более мягкий ее вариант, чтобы добавить отдаленным деревьям дополнительные детали, а также раскрасить дорожку и низ забора.

18 Оставьте готовый батик закрепленным на раме на ночь, чтобы он высох естественным образом. Желательно, чтобы воздух в помещении был влажным. Высохший батик снимите с рамы, смойте лишнюю краску, вновь высушите, а затем с помощью утюга уберите как можно больше воска (см. с. 25). Если вы хотите полностью избавиться от воска, сдайте батик в химчистку.

Законченный батик после того, как с него убрали воск. Обратите внимание, что картинка стала отчетливее и ярче.

Закончив пейзаж, я решила использовать этот батик в качестве чехла для подушки. Для завершения чехла я применила те же три цвета, чтобы наложить диагональные линии поперек другого квадрата из ткани для задней части чехла, а также длинную полосу в виде канта.

РИСОВАНИЕ КИСТЯМИ

Кисть – универсальный инструмент для рисования воском. С ее помощью можно создать множество разных эффектов. Вы можете покрыть ею большие участки воском, ставить восковые точки и проводить линии, создавать эффекты пунктира и брызг. Эффект перьев можно получить, если отрывать кисть от ткани в конце каждого короткого мазка.

Поэкспериментируйте на лоскутах ткани. Не перегружайте кисть воском. Варьируйте скорость нанесения и нажим мазков и обращайте внимание на то, как изменения влияют на течение и проникновение воска. Воск на кисти остывает достаточно быстро, поэтому вам придется обмакивать кисть в воск после каждого мазка, чтобы быть уверенным, что воск пропитал ткань. При контакте с тканью воск должен быть чистым и прозрачным. Мутный воск молочного цвета недостаточно хорошо разогрет.

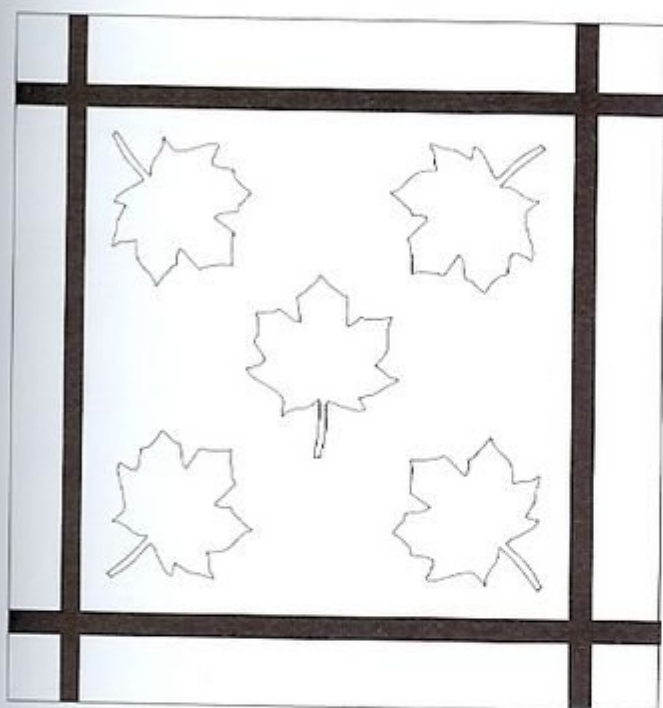
Может быть, вам покажется легче сначала маленькой кистью обвести контур объекта, а затем покрыть его воском. Когда горячий воск соприкасается с тканью, он не только проникает в нее, но и растекается. Поэтому кисть должна постоянно находиться в движении, иначе вы получите большую кляксу из воска. Сначала вам покажется сложным управляться с воском – он все время норовит вытечь за пределы формы, – однако постепенно вы научитесь работать строго в пределах нужного участка.

Платок с листьями

В этой главе вы узнаете, как сделать восхитительный шелковый шарф. Я использовала два базовых метода наложения воска кистью. В первом случае воск намазывается поверх полос маскировочной ленты для создания бордюра. Во втором случае насыщенной воском кистью надо шлепать по деревянной палочке, разбрызгивая капли воска по фону. Некоторые из этих капель окажутся закрыты формами в виде листьев.

Я также применила технику окрашивания погружением в краситель, чтобы обеспечить однородную окраску всех незащищенных воском областей ткани. В этой модели использовано всего два цвета, однако вы можете включить столько цветов, сколько захотите. Всегда начинайте с самого светлого тона, направляясь к самому темному, помня о том, что участки без воска впитают все налагаемые краски.

Эскиз дизайна

Фрагмент маски в виде листа. Увеличьте этот рисунок до нужного вам размера, скопируйте на трафарет с клеящейся задней частью, затем вырежьте по контуру. Сделайте 5 масок.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Белый шелковый платок с подшитыми краями

Кисти для воска – широкая кисть для разбрызгивания, плоская – для размазывания и маленькая с острым концом – для проведения линий

Деревянная палочка или линейка для разбрызгивания

Воск для батика и тигель для нагревания воска

Подготовленные красящие растворы (см. с. 25): бирюза, королевский синий

Фиксатор (см. с. 23)

Резиновые перчатки

Маскировочная лента и самоклеящаяся трафаретная бумага

Ножницы

ПРИМЕЧАНИЕ

После завершения наложения воска не кладите кисти на твердую поверхность.

Никогда не сгибайте затвердевшие от воска щетинки кисти – они могут сломаться.

Держите кисти для красок подальше от тигля для воска!

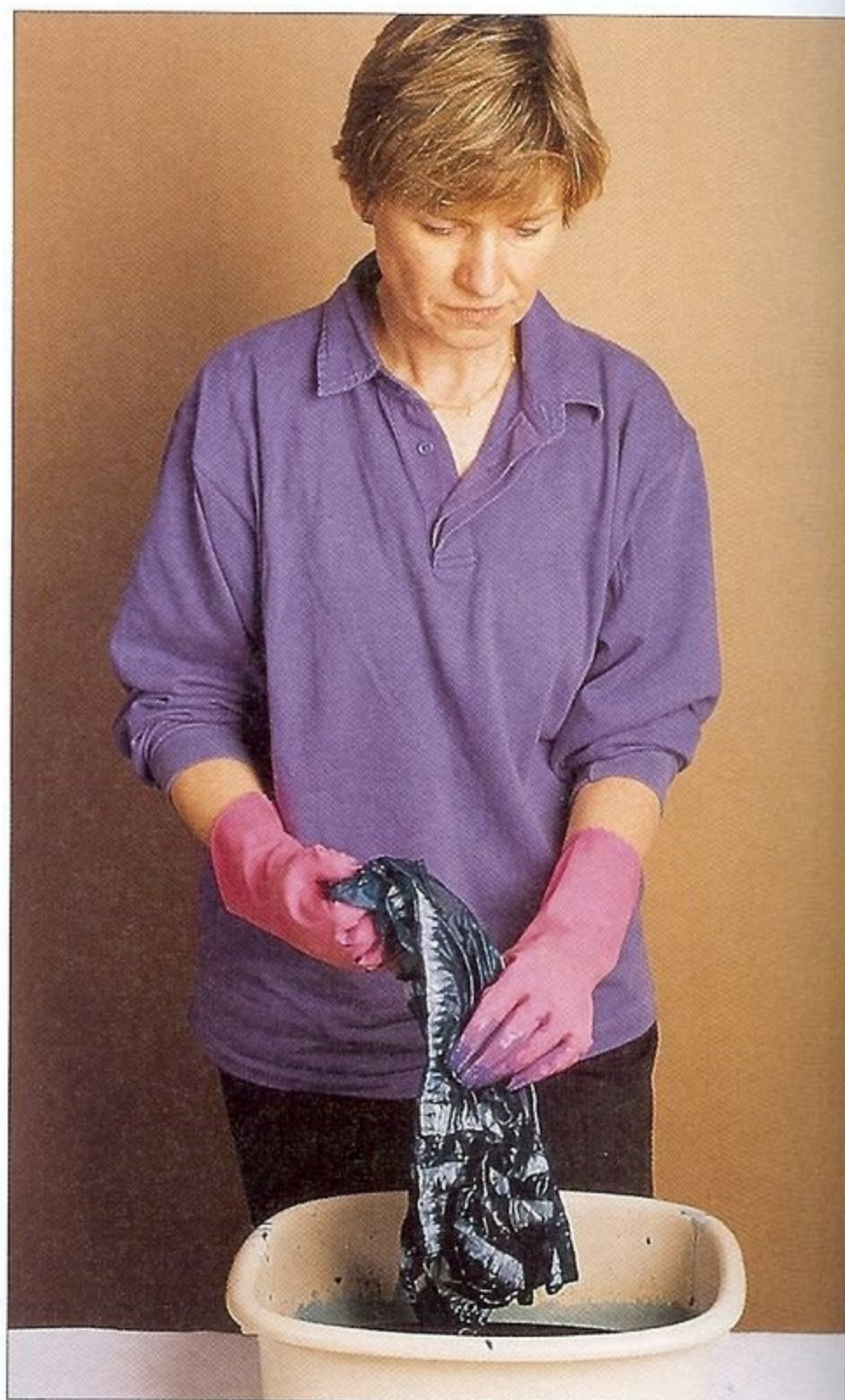
- 1 Постирайте и отутюжьте платок, чтобы убрать все складки. Натяните его на рабочей поверхности, затем приклейте длинные полосы маскировочной ленты, как показано на эскизе. Эти полосы помогут создать свободный от воска прямоугольный бордюр.

2 Плоской кистью промажьте воском под прямыми углами к полосам маскировочной ленты. Кисть не должна быть перегружена воском, поэтому снимите лишнее о край тигля. Работайте быстро, выполняя серии коротких мазков, нажимая кистью на маскировочную ленту и затем поднимая кисть при покрытии воском шелка. Наложите воск по обе стороны от каждой полосы.

3 После того как вы промажете воском все четыре отрезка маскировочной ленты, аккуратно уберите ее, стараясь не повредить воск. Эти ленты вам потребуются снова, поэтому повесьте их на один из краев рабочей поверхности.

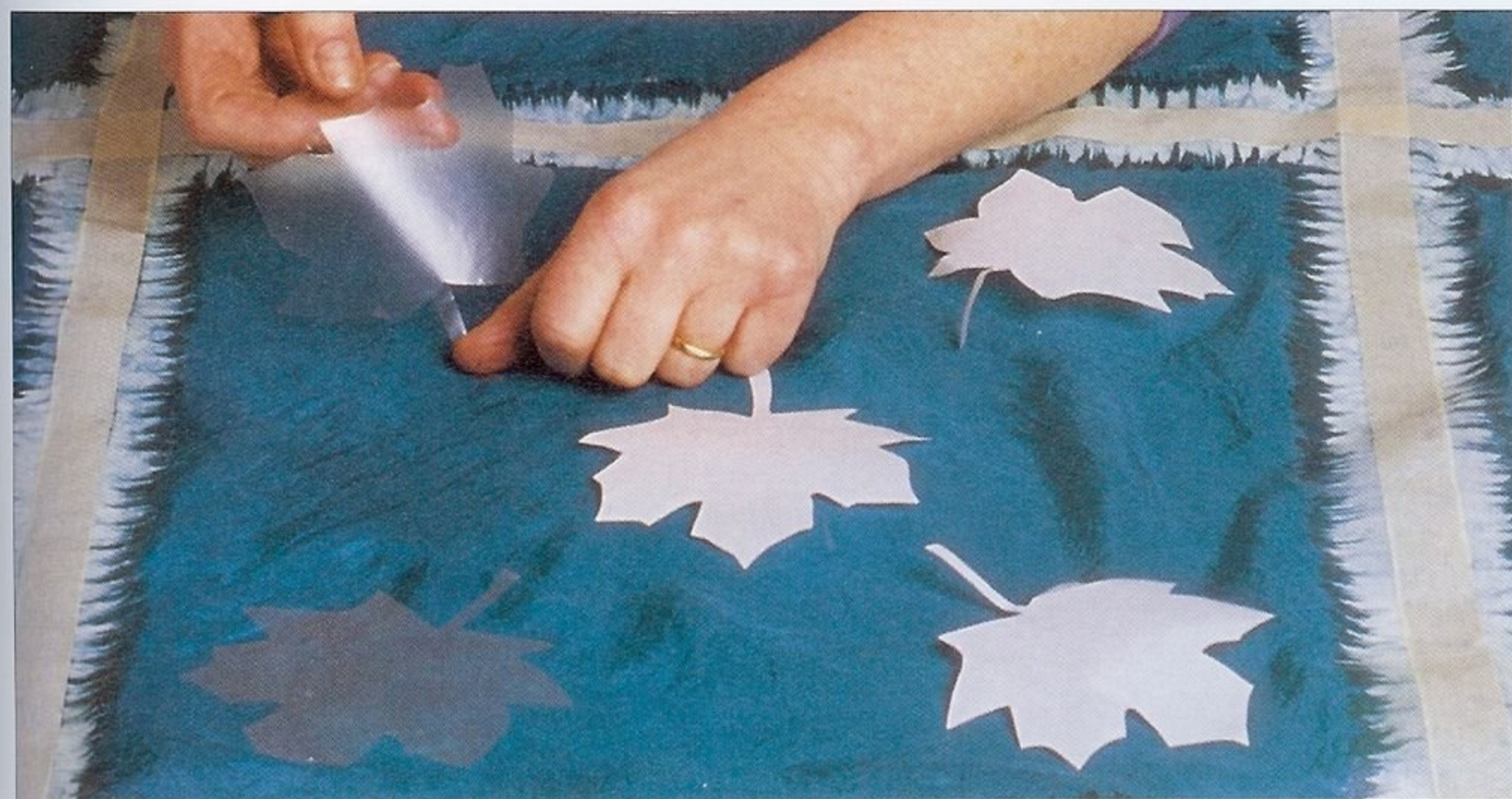
4 Намочите шелк в холодной воде, а затем погрузите его в бирюзовый краситель (см. с. 25). Мягко перемещайте шелк в течение 10–15 мин, обеспечивая равномерное проникновение краски в ткань. Уберите шелк и вылейте фиксатор в краситель. Вносъ поместите шелк и оставьте его в красителе на 45 мин, переворачивая через равные промежутки времени. Затем выньте его, слегка отожмите излишки краски, стараясь не испортить восковой узор.

5 Прополощите ткань в чистой воде, пока она не станет прозрачной, промокните бумажными полотенцами и повесьте сушить на бельевую веревку вдали от прямых солнечных лучей. Шелк должен сохнуть естественным путем (желательно во влажной атмосфере) не менее 2–3 ч. Если вы повесили платок в помещении, постелите на пол газеты.

6 Аккуратно поместите на прежнее место полосы маскировочной ленты, затем намажьте больше воска на края. На этот раз пусть ваши мазки будут длиннее, чтобы линии были заметнее на выкрашенном шелке.

7 С форм в виде листьев уберите защитный слой и приклейте каждый лист на нужное место.

8 Широкой кистью и деревянной палочкой щедро разбрызгайте воск поверх и вокруг каждого листа. Не перегружайте кисть воском, если не хотите получить большие уродливые кляксы. Держите деревянную палочку над одним из листьев и короткими резкими движениями ударяйте по ней кистью, чтобы воск каплями падал на шелк. Повторите эту операцию над остальными листьями.

9 Осторожно уберите листья и маскировочную ленту, а затем маленькой круглой кистью проведите воском длинные тонкие линии через центральную линию бордюров.

Законченный платок. Я повторила шаги 4 и 5, используя королевскую синюю краску, чтобы получить участки, окрашенные в темно-синий цвет. Я высушила шелк, утюгом убрала большую часть воска, затем отдала платок в химчистку, чтобы избавиться от его остатков.

Панель с вазой и цветами

Цветы – отличный источник вдохновения для художников батика – разнообразие оттенков, узоров и форм позволяет дать волю воображению. Вы можете выполнять батик как акварель, накладывая и смешивая краски непосредственно на ткани, мокрую на мокрую и мокрую на сухую. При этом достигаются потрясающие эффекты с широкой цветовой гаммой, которую нельзя получить при окрашивании погружением. Краски свободно растекаются, перемешиваясь и создавая мягкие или угловатые контуры, в зависимости от влажного или сухого состояния ткани. Вы можете контролировать растекание краски, покрывая воском контуры листьев и лепестков или блокируя им большие области рисунка.

Для этого проекта я выбрала вазу с цветами, где и воск, и краски наносились кистями. Поначалу вам покажется сложным контролировать мазки, воск (и краска) будут вытекать за пределы контуров, но не стоит переживать по этому поводу.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Предварительно обработанная хлопчатобумажная ткань (см. с. 22)

Красители: все те, что перечислены на с. 27 (за исключением черного)

Воск для батика и тигель для воска

Мягкий карандаш

Кисти для воска

Кисти для краски

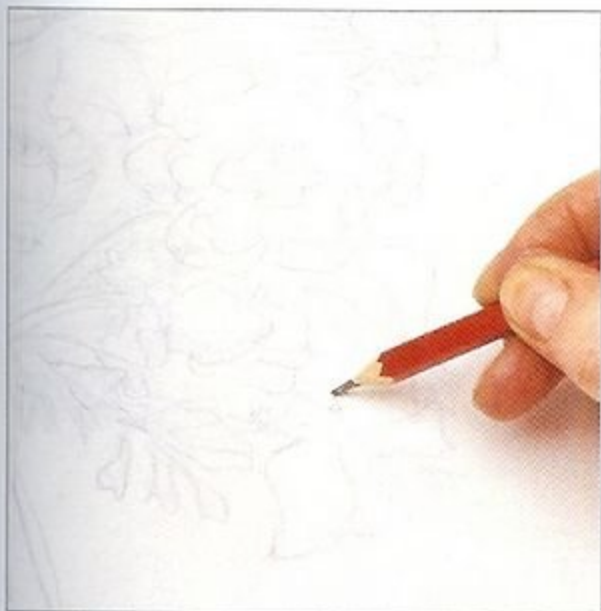
Бумажное полотенце

Рама и кнопки (зожимы)

Набросок рисунка

Эскиз дизайна

1 Мягким карандашом перенесите рисунок на ткань, затем закрепите ткань на раме. Карандашные линии постепенно будут исчезать под воском и красками.

2 Обмакните кисть в горячий воск, сняв излишки о край тигля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание случайных капель, по мере продвижения по ткани держите под насыщенной воском кистью бумажное полотенце.

Если вы все-таки сделаете кляксу воском, попробуйте включить ее в свой дизайн – например, сделать частью цветка.

Или же попробуйте убрать эту кляксу, прогладив ее кончиком утюга (см. с. 25); она расплавится, и тогда ее можно вытереть бумажным полотенцем.

3 Покройте воском те участки рисунка, которые вы хотели бы оставить белыми. Покрывая лепестки, помещайте кончик кисти на верхушку, затем постепенно усиливайте нажим, чтобы увеличить ширину мазка, после чего оторвите кисть от ткани.

4 Кончиком кисти выполните мелкие блики.

5 Выполните завитки, нажимая кистью и одновременно поворачивая ее.

6 Нанесите пятнышки разного размера сначала на участке, защищенном бумагой, а затем на незащищенном участке ткани.

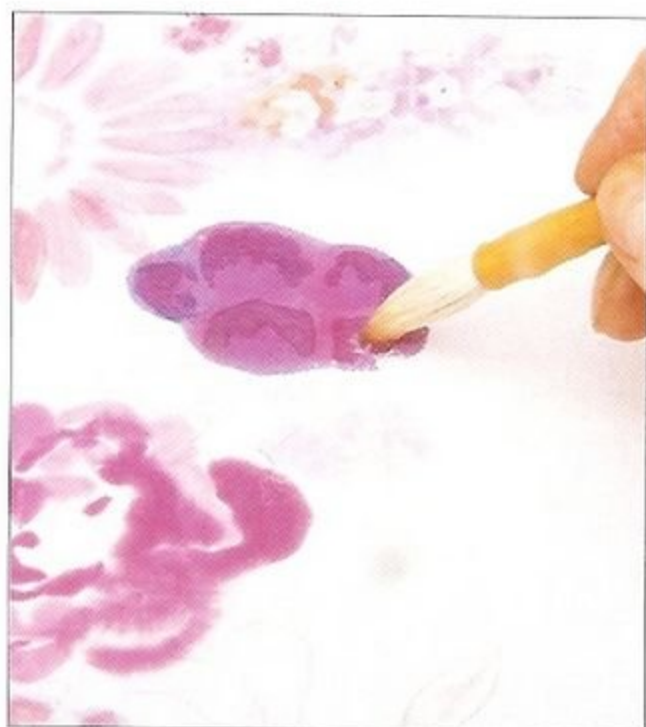

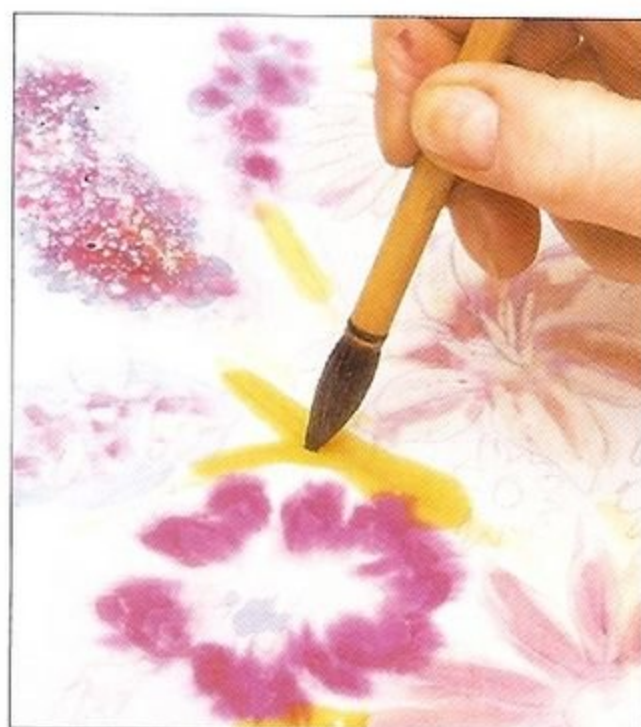
7 Нанесите на палитру разные оттенки розового, синего и фиолетового, разбавив краски химическим раствором, чтобы получить более бледные тона. Начните раскрашивать цветы, выполняя некоторые фрагменты влажным по сухому

8 ... а некоторые – влажным по влажному. Обратите внимание, как покрытые воском участки противостоят краске. Когда вы закончите накладывать первый набор цветов, высушите ткань, прежде чем покрывать ее дополнительным воском.

9 Теперь работайте кистью для воска. Накладывайте воск на бледные тона цветов. Ваши цветы будут выглядеть интереснее, если на них будут присутствовать плавные переходы цвета, поэтому на покрывайте воском весь лепесток, а накладывайте его фрагментарно, чтобы он мог приобрести дополнительные оттенки цвета.

10 Сделайте насыщеннее окраску цветов, затем покрасьте листья и стебли. Если краска затечет за пределы карандашной линии, можно внести дополнительные поправки позже. Оставьте материал сохнуть.

11 Покройте воском листья и стебли. Теперь вы можете контролировать ширину линии и решить, какой оттенок будет самым бледным. Обратите внимание, что покрытые воском окрашенные области выглядят темнее, чем свободные от воска. Однако при ярком дневном свете вы сможете увидеть реальную окраску батика, а также обнаружить пропущенные (необработанные) участки.

12 В отдельных местах наложите больше краски, чтобы подчеркнуть более темные тона и затененные области.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда капли краски, попавшие на воск, могут просочиться на ткань и образовать пятна. Подобные «неприятности» можно использовать как дополнительную текстуру к цветку на рисунке. Однако если вы этого не хотите, промокните бумажным полотенцем влажную краску с покрытых воском участков.

13 Чтобы раскрасить вазу, используйте бирюзу и штрихи алого цвета, влажный по влажному, смешивая цвета на ткани. Оставьте высыхать, а затем нанесите воском несколько горизонтальных мазков по фону. Затем нарисуйте воском на вазе зигзагообразный узор. Для завершения фона нанесите тонкий слой бирюзовой краски.

14 Проверьте обе стороны ткани, чтобы убедиться что все головки цветов, стебли и листья хорошо покрыты воском. Добавьте при необходимости еще. Теперь вы готовы к раскрашиванию заднего плана. Сначала смочите ткань химическим раствором снизу вверх. Не страшно, если какая-то краска растечется.

15 Поверх заднего фона нанесите слой королевской синей краски снизу вверх. Поскольку все цветы защищены воском, вы можете работать длинными мазками по всей ткани.

16 Добавьте несколько темных мазков к вазе и переднему плану. Оставьте готовую картинку высыхать и закрепите на ночь на раме. Снимите ткань с рамы, проутюжьте, чтобы убрать как можно больше воска. От остатков воска можно избавиться только с помощью химчистки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя накладывать воск на влажную ткань. Однако я часто нарушаю это правило для получения мягких краев. Если вы наложите воск на слегка влажную ткань, то он не весь впитается, и тогда краски подтекут под края покрытых воском участков, создавая размытый эффект.

Законченный проект. Подобные картины могут быть приклеены к самоклеящемуся картону, смонтированы и вставлены в раму или же натянуты на деревянную раму и закреплены на задней стороне степлером.

ГРАВИРОВАНИЕ ТРАВЛЕНИЕМ И КРАКЛЕ

Гравирование (сграффито) можно использовать для дополнительной текстуры к дизайну батика. Воск размазывают кистью по всей ткани, а затем заостренным инструментом выцарапывают на нем узоры. Впоследствии краска проникает по выполненным линиям в ткань.

Инструмент для этих целей должен иметь хорошее, но не слишком отточенное острие. Можно использовать гобеленовые иглы, кончики ножниц, шампуры для шашлыка, скрепки.

Другим интересным эффектом является растрескивание (кракле), или мраморизация. Если беспорядочно сгибать покрытую воском ткань, то получатся случайные трещины, которые потом заполняются краской. Этот эффект нередко рассматривают как базовую характеристику батика, хотя традиционно подобные трещины в воске расценивались как серьезный дефект.

Теперь же получаемые в результате прожилки под мрамор рассматриваются как дизайн.

Вы можете создать различные виды кракле, варьируя состав воска (см. с. 22), а также его густоту. Трещины на толстом слое воска дадут отчетливые цветные линии без растекания краски.

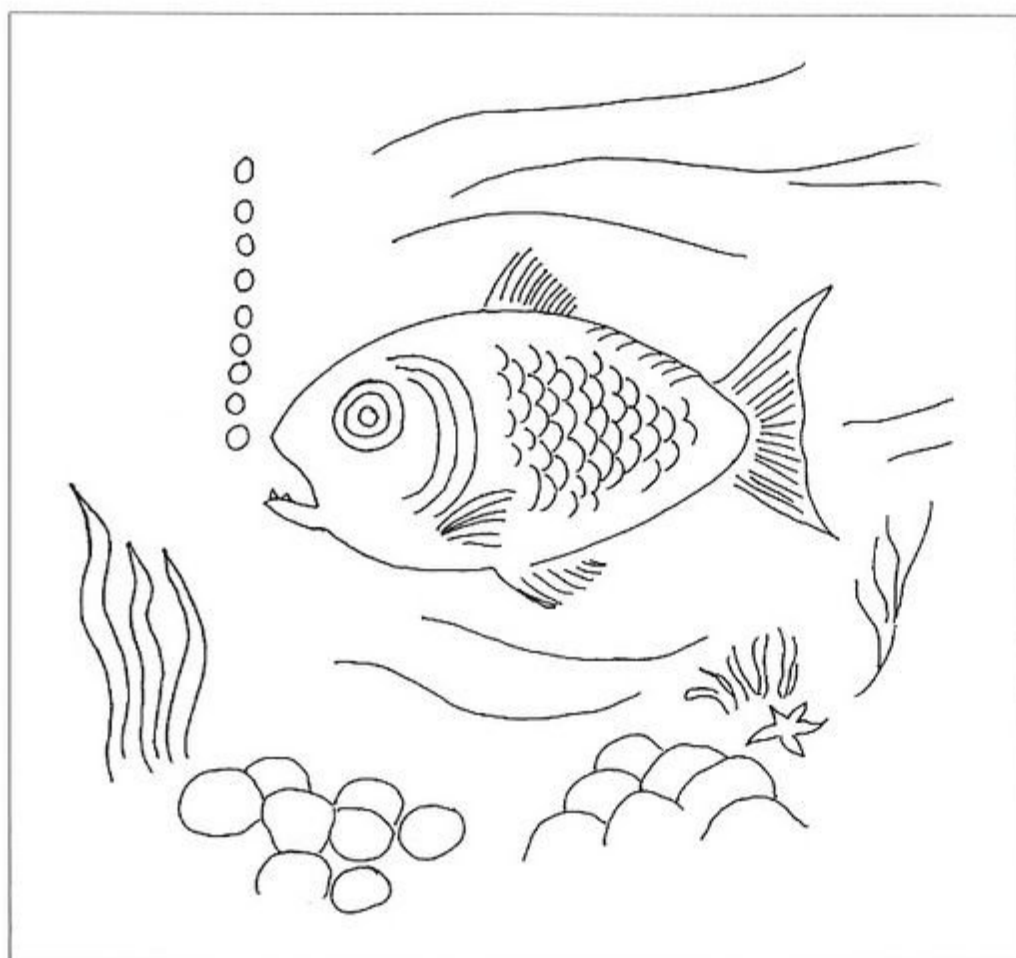
Трещины в тонком слое воска позволят большему количеству краски проникнуть в них, и ткань окрасится в бледный цвет.

Панно с рыбкой

На этой простой модели я хочу показать вам техники сграффито и кракле и достигаемые ими эффекты. Хотя данный дизайн полностью базируется на технике сграффито, обычно я прибегаю к названным приемам для выполнения какой-нибудь детали. Например, можно выгравировать веточки, тычинки цветков, перья птиц, черепицу крыши, какие-нибудь слова.

1 Карандашом или ручкой скопируйте рисунок на ткань.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Белая хлопчатобумажная ткань равномерного переплетения (см. с. 22)
Мягкий карандаш или ручка с водорастворимой пастой
Твердая рабочая поверхность
Воск и тигель для воска
Кисть для воска
Инструменты для гравировки
Цвета краски – по желанию
Кисти для красок
Бумажное полотенце

ПРИМЕЧАНИЕ

Для этой модели используйте воск для батика или попробуйте другие смеси. Если вы хотите уменьшить эффект растрескивания, используйте смесь, в которой преобладает мягкий воск. Для обратного эффекта намешайте в смесь больше твердого парафина. Если вы хотите получить четкие трещины, поместите покрытую воском ткань на несколько минут в холодильник. Холодный воск легче растрескивается.

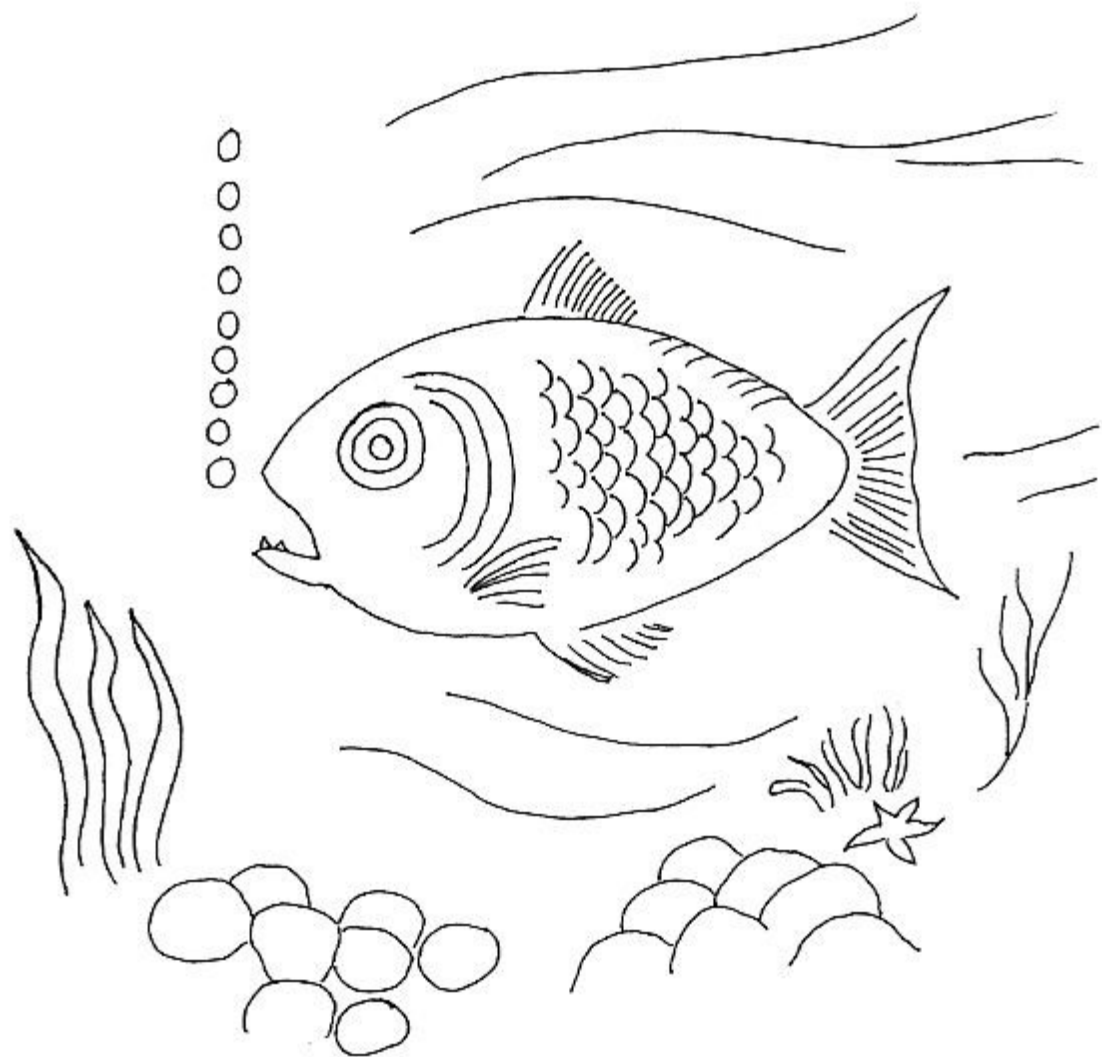

ПРИМЕЧАНИЕ

При наложении воска на большой участок ткани, лежащей на плоской рабочей поверхности, регулярно приподнимайте покрытый воском участок, чтобы он не прилипал к столу. Если ткань все-таки прилипла, постарайтесь приподнять ее, не поломав воск. На этапе покрытия лаком ткань можно натянуть на раму, но для выполнения сграффито ее все равно придется расстелить на плоской поверхности.

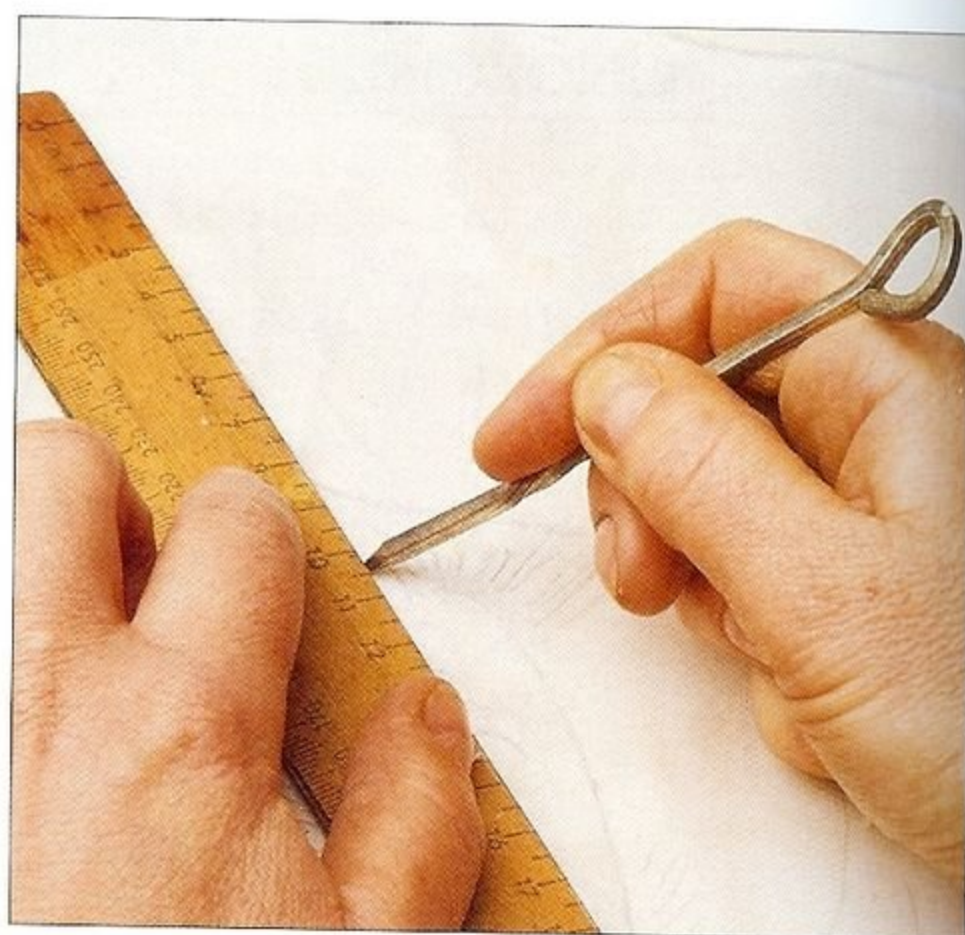

2 Поместите ткань на жесткую, защищенную рабочую поверхность, затем плоской кистью на весь материал наложите слой воска. Приподнимайте конец ткани по мере наложения воска. Такой прием поможет воску лучше проникнуть в ткань и затвердеть, а также не даст ему прилипнуть к рабочей поверхности, пройдя сквозь ткань.

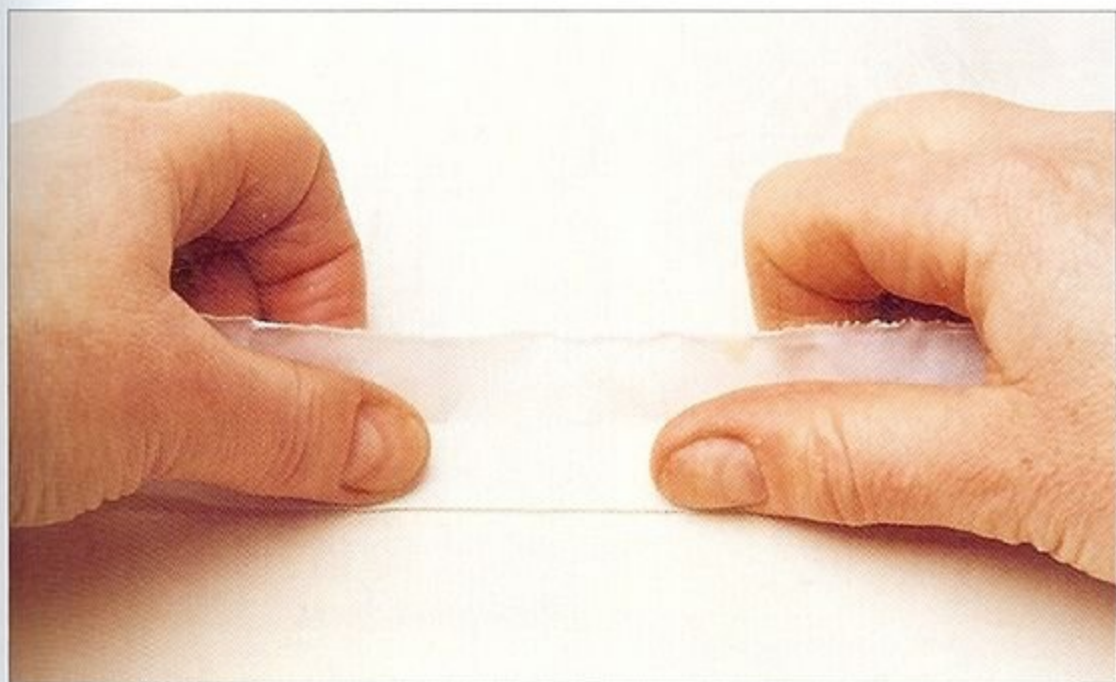
3 Шампуром (или подобным инструментом) выгравировьте контуры рыбы и ее чешуи на воске. Работайте медленно и осторожно, чтобы не прорвать и не проткнуть ткань. По завершении каждой секции переворачивайте ткань и гравировьте рисунок с другой стороны.

4 С помощью линейки и шампура выгравировьте прямые линии хвоста и плавника. И снова переверните ткань и повторите гравирование на изнаночной стороне.

5 Кончиком карандаша создайте текстуру актиний. Поместите кончик карандаша в центр каждого цветка и надавите на покрытую воском ткань, чтобы получить мелкие трещинки, расходящиеся от центра.

6 Загните одну сторону ткани, чтобы получить прямую линию. Подверните ткань и сделайте складку, которая проходит через воск. Выполните другую прямую линию, параллельную первой, чтобы получить бордюр шириной приблизительно 12 мм. Повторите операцию для оформления бордюра на трех остальных сторонах ткани.

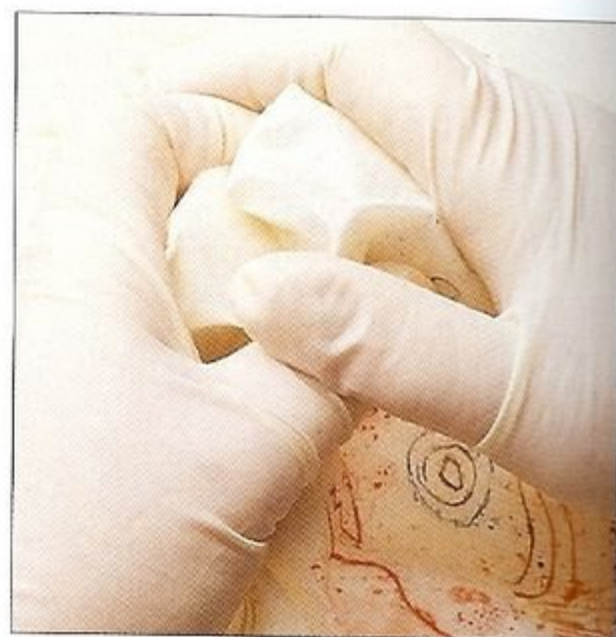
7 Перемешайте выбранные краски, после чего губкой или кистью нанесите смесь поверх выгравированного рисунка. Ткань впитает краску по линиям, нанесенным по воску, и неожиданно рисунок приобретет отчетливые очертания. Используйте различные цвета для рыбы, водорослей, пузырьков и морской звезды, смело перемешивая их.

8 С помощью бумажного полотенца уберите излишки краски. Постоянно меняйте полотенца, не позволяя краске растекаться.

9 Вы можете гравировать и раскрашивать одновременно. Обмакните кончик шампура в какую-нибудь краску и нацарапайте на воске узор. Для этого проекта я выбрала небольшой рисунок, украшающий бордюр.

10 Для придания текстуры можно создать в случайном порядке трещинки в воске, слегка смяв ткань пальцами. На этой модели можно использовать кракле на заднем фоне (в уголках). Не стоит мять ткань слишком сильно, иначе эффект будет чрезмерным.

11 Жесткой кистью направьте краску в растрескавшийся угол. Уберите излишки краски бумажным полотенцем, затем повторите шаги 10–11 в оставшихся трех углах.

Законченное сграффито с еще не удаленным воском.

Законченное сграффито после удаления воска
с помощью утюга и химчистки

Вы можете также получить очень эффектное сграффито, выкрасив ткань перед наложением воска. Затем, после гравирования всего рисунка, погрузите ткань в темный красящий раствор.

На этой модели я сделала с помощью губки разноцветный фон. Когда ткань высохла, я нарисовала контур птицы, наложила слой воска по всему фону и покрыла с помощью чантинга воском перья птицы (см. с. 62–75). Затем, взяв линейку и инструмент для гравировки, провела диагональные линии по покрытому воском фону. Наконец, погрузила ткань в черный красящий раствор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАНТИНГОВ

Чантинг – наиболее подходящий инструмент для батика. Его используют в основном на Яве. Им проводят линии, рисуют детали и контуры перед тем, как заполнять их краской с помощью кисти.

Требуется некоторая сноровка, чтобы управлять чантингом. После небольшой тренировки вы сможете проводить равномерные линии из воска, едва прикоснувшись кончиком желобка чантинга к ткани. Лучше всего осваивается техника рисования чантингом при произвольном проведении линий. Вначале вы, скорее всего, не обойдетесь без клякс и проливания воска из резервуара. Но скоро вы научитесь контролировать струю и уверенно вычерчивать линии. Наполнять резервуар чантинга вы станете автоматически. Здесь представлены два проекта – абажур с абстрактным рисунком, а также картина с изображением вазы с фруктами, где чантинг используется как гуттаперча в росписи шелка для вычерчивания контуров различных участков композиции. Эти линии из воска выступают как барьер, чтобы удерживать краску внутри каждой замкнутой области.

Абажур с узорами

Цвета батика выглядят особенно яркими, когда ткань подсвечена изнутри. Поэтому удачным решением будет изготовление штор из батика. Нужно только позаботиться о том, чтобы они не выгорели на солнце со временем. Существуют краски, которые особенно устойчивы к свету. И все же лучше повесить такие шторы на окно, которое выходит на север.

Можно также установить позади батика подсветку или выполнить из батика абажур. Покрывать абажур батиком очень легко. Вы просто покрываете воском, а затем краской рисунок на бумаге или ткани, а затем приклеиваете законченный батик к абажуру.

Вы можете смело экспериментировать с чантингом, наносить воском точки, завитушки, черточки и линии.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Абажур белый или слегка тонированный
Большой лист бумаги для выкройки
Мягкий карандаш
Предварительно подготовленная белая хлопчатобумажная ткань
Ножницы
Портняжные булавки
Воск для батика и тигель для воска
Чантинг
Бумажное полотенце
Краски – золотистая желтая, лимонная, алая, вишневая, красное дерево
Кисти для красок
Клей в виде спрея

- 1 Из большого листа бумаги сделайте выкройку. Приложите абажур к бумаге и выполните все необходимые замеры. Вычертите контур абажура, прокатывая его по бумаге. Отметьте начало и конец окружности и добавьте немного для нахлеста.

2 Вырежьте бумажную выкройку и оберните ее вокруг абажура, чтобы проверить, насколько совпадают размеры. Приколите выкройку к ткани и раскроите ее.

3 Смочите ткань водой и разложите ее на газетной бумаге. В рисунке нет белых участков, поэтому в свободном порядке нарисуйте диагональные полосы алой и золотистой краской. Для их соединения сделайте мазки лимонной краской. Оставьте сохнуть. Прежде чем накладывать воск, поместите бумагу на рабочей поверхности.

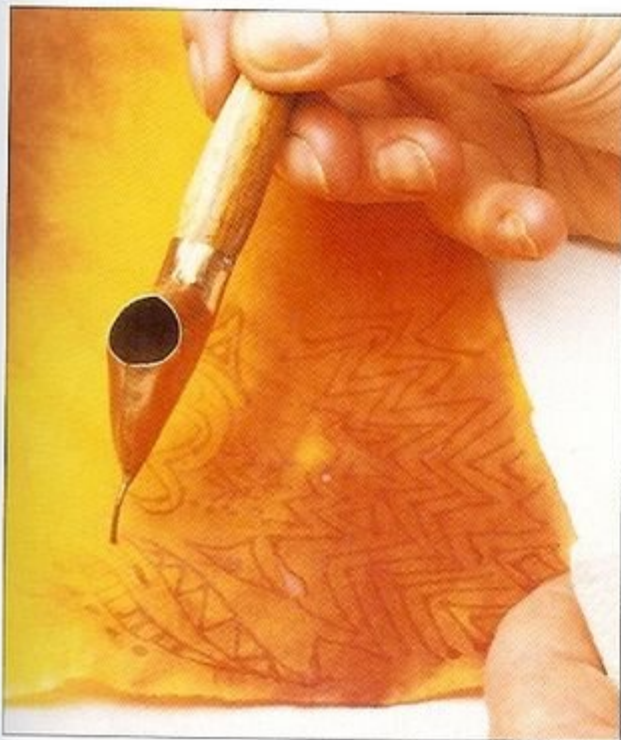
4 Поместите чантинг в горячий воск, чтобы прогреть его несколько минут.

5 Наполните наполовину резервуар чантинга воском, затем вытащите его из тигля. Сначала горячий воск потечет слишком свободно, поэтому пусть он покапает несколько секунд над тиглем, после чего...

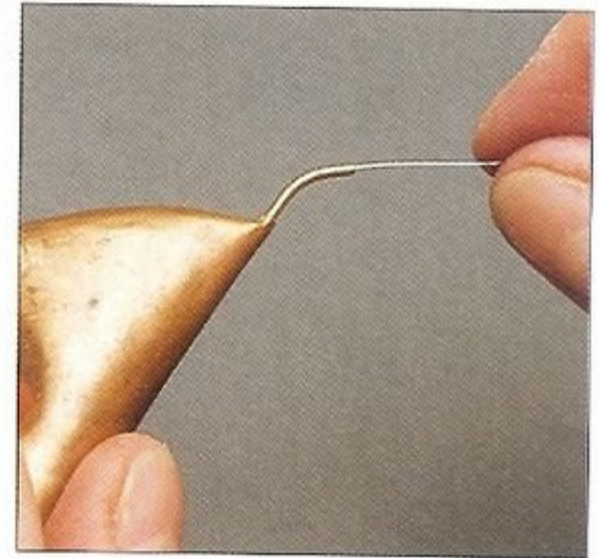
6 положите под резервуар бумажное полотенце, чтобы воск не потек, пока вы будете переносить чантинг на ткань.

7 Начинайте вычерчивать ваш рисунок на ткани, вытирая носик полотенцем после каждого мазка. Держите чантинг слегка под наклоном, плавающим движением водя носиком по поверхности. Не прижимайте его к полотну, иначе воск перестанет течь. Не волнуйтесь, если воск прольется на ткань в незапланированном месте – постарайтесь включить эти пятна в свой дизайн.

8 Если струйка из носика станет течь медленнее (по мере охлаждения чантинга), вылейте воск в тигель и заполните резервуар горячим воском. Постепенно вы привыкнете регулярно заполнять резервуар и подкладывать бумажное полотенце под носик в конце каждого мазка.

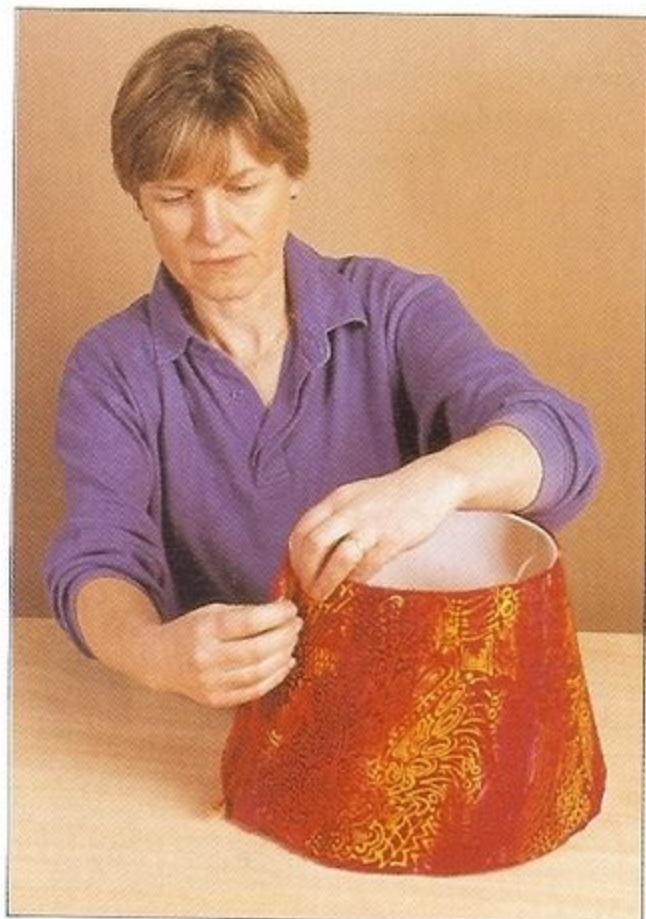

ПРИМЕЧАНИЕ

Чантинг может засориться крупинками грязи, кусочками бумаги от полотенца, а также в воск могут попасть нитки ткани. В этом случае носик чантинга необходимо прочистить тонкой проволокой.

Если вы оставите чантинг остывать на твердой поверхности, то, попытавшись его взять, можете легко повредить носик. Прислоните ручку к кусочку дерева так, чтобы резервуар не контактировал с рабочей поверхностью.

9 Как только вы закончите покрывать воском рисунок на ткани, добавьте полосы цвета красного дерева и вишни. С помощью химического раствора смягчите края. После добавления новых красок рисунок, покрытый воском, должен стать заметнее. Бумажным полотенцем уберите излишки краски, после чего обработайте ткань фиксатором и оставьте сохнуть (с. 42).

10 Прогладьте ткань, положив ее между листами газетной бумаги, чтобы освободиться от воска. При необходимости, отдайте ее в химчистку. Наконец наложите слой клея на изнаночную сторону ткани и прикрепите ее к абажуру. Наложите края друг на друга и закрепите. Для придания абажуру более законченного дизайна можно отделать его поверху и понизу шнуром.

Законченный абажур

Ваза с фруктами (панель)

Фрукты имеют простые узнаваемые формы, которые легко передать с помощью чантинга. Наложите воск вокруг контура каждого плода, затем раскрасьте плоды, нанося тона и смешивая бледные полутона. Если вы не хотите оставлять чистых белых линий, то выкрасите ткань, наложив слой очень бледной желтой или розовой краски перед нанесением первого слоя воска. Остановите свой выбор на чантинге с очень узким носиком, поскольку широкие восковые линии могут испортить рисунок.

Чтобы подчеркнуть форму фруктов, я решила использовать соль для придания текстуры фону. С помощью соли можно получать очень красивые узоры и текстуры, если посыпать ею ткань с еще влажными красками. Соль, впитывая влагу, образует фантастические узоры. Разные соли производят разные эффекты, так что предварительно поэкспериментируйте на отдельном лоскуте ткани. Попробуйте соль мелкую пищевую, крупную морскую или для посудомоечной машины. Эффект зависит от степени влажности ткани, ее натяжения, концентрации красок и времени контакта. Старайтесь распределить ее равномерно по ткани, иначе излишки на отдельных участках могут испортить общую картину.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Предварительно обработанная белая хлопчатобумажная ткань (см. с. 22)

Водорастворимый маркер

Рама и кнопки

Воск и тигель для воска

Чантинг

Краски: все цвета, перечисленные на с. 27

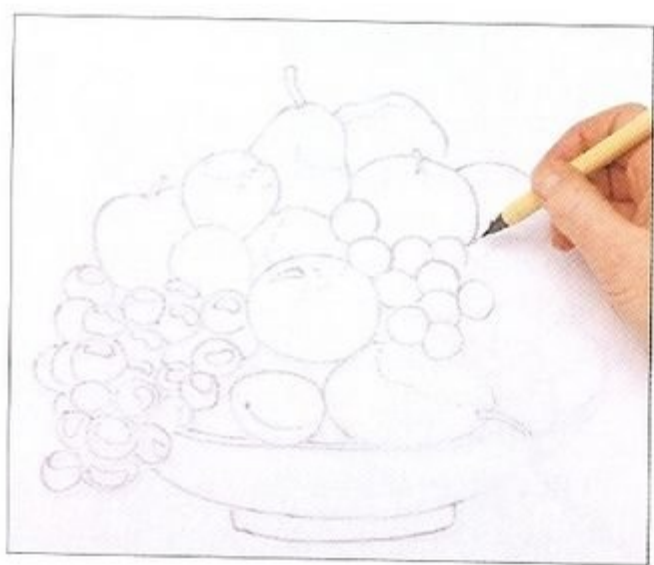
Кисти для красок

Соль для создания текстуры

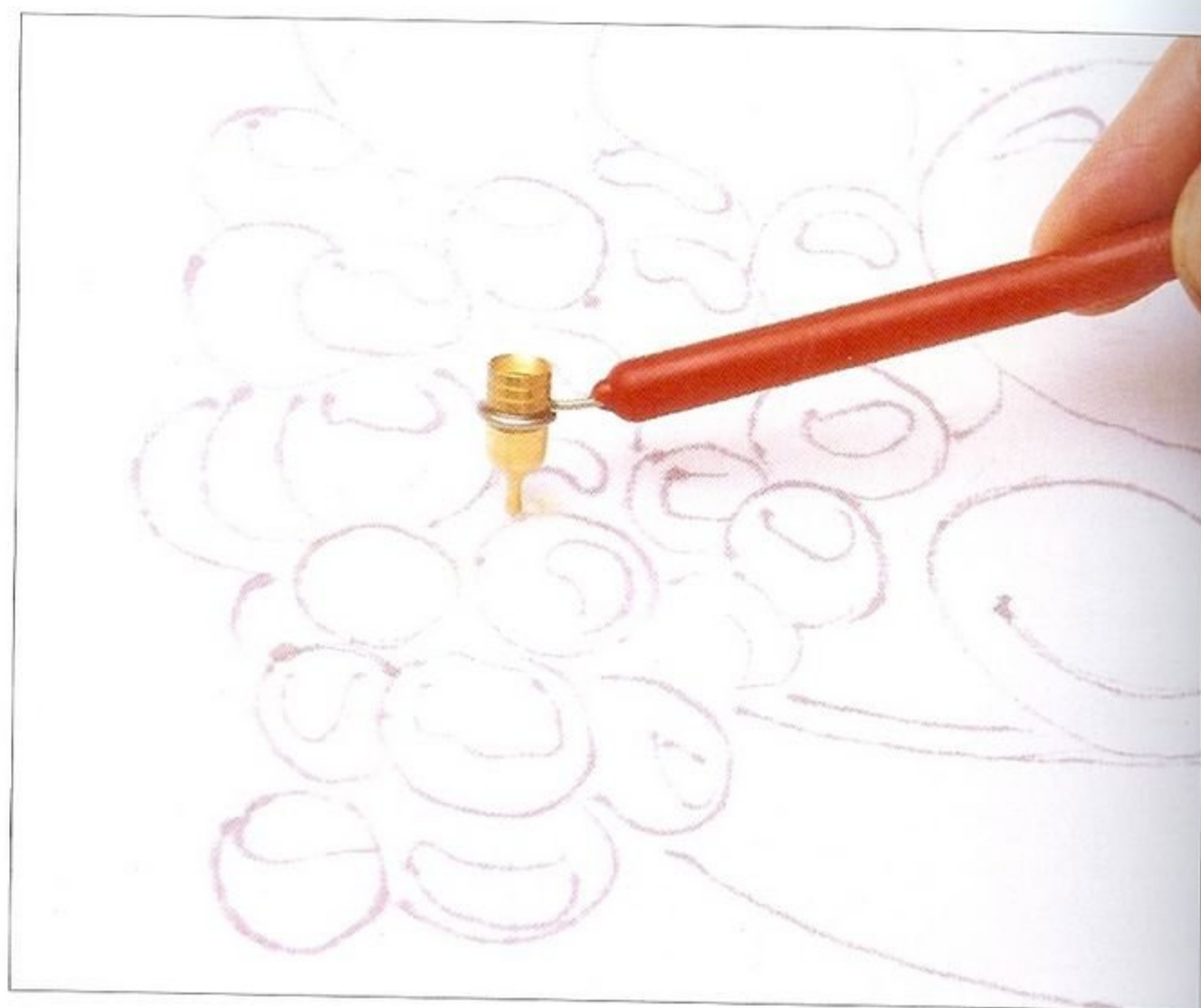

Выполнение рисунка

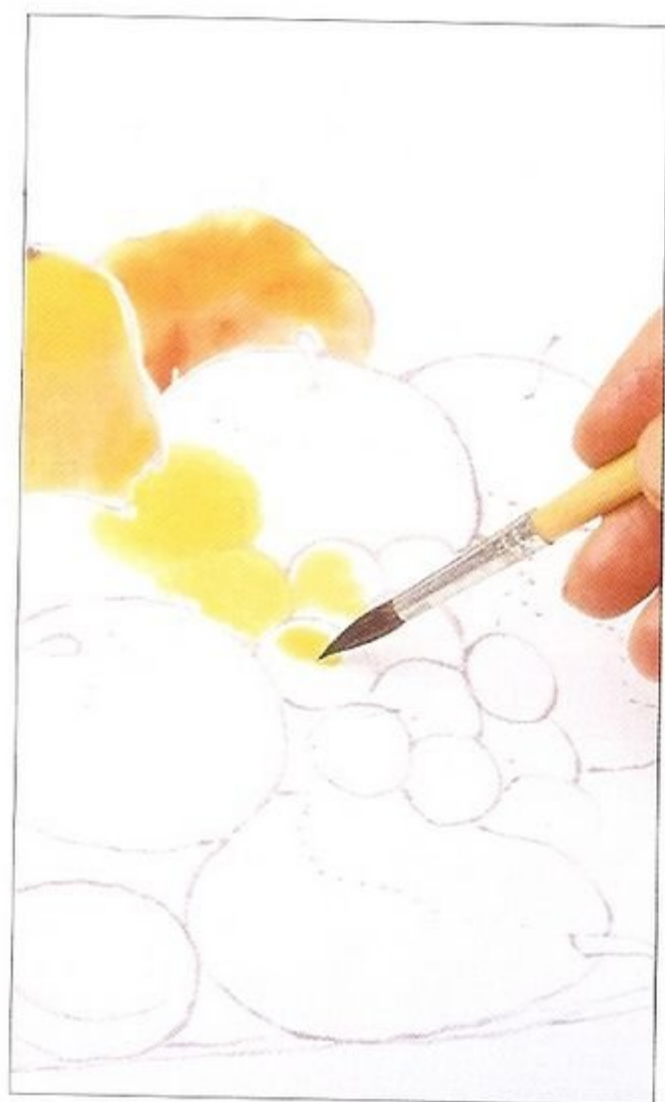

1 Перенесите рисунок на ткань с помощью мягкого карандаша или водорастворимого маркера.

2 Натяните ткань на раму и затем чантингом с узким носиком покройте воском все сплошные линии рисунка (точечные линии показывают, где цвета позже должны быть смешаны). Проверьте изнаночную сторону ткани, чтобы убедиться, что воск равномерно пропитал ткань и по контуру нет необработанных участков. Помните о том, что краска может просочиться в мельчайшие незащищенные воском просветы и испортить рисунок. Покройте любые области, например блики на винограде, которые вы хотите оставить белыми.

3 Начните наносить бледные базовые цвета на плоды быстрыми отточенными мазками. Работайте влажным по влажному или влажным по сухому, в зависимости от интенсивности желаемого цвета. Краска просачивается в окружающие волокна и останавливается у восковой линии. Не расстраивайтесь, если немного краски все же просочится под воском.

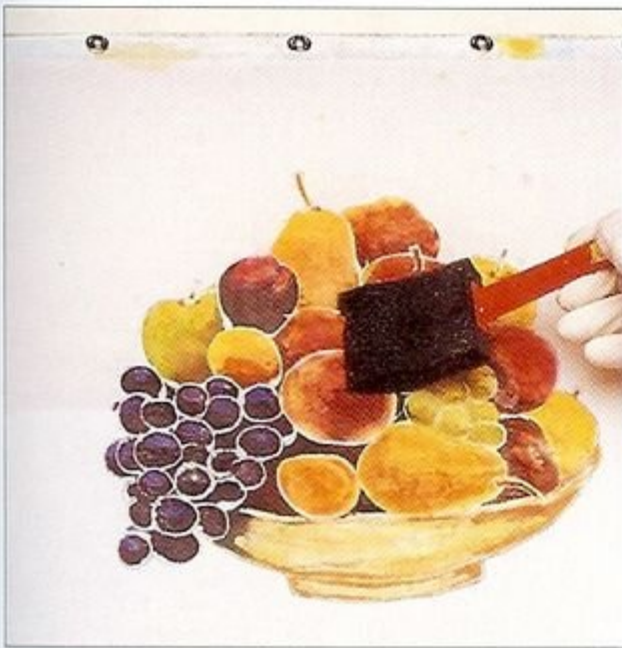
4 Остановите растекание краски, подсушив ткань феном, заделайте прерванную контурную линию мазком воска, после чего раскрашивайте соседние плоды. Новые краски замаскируют ваши предыдущие промахи.

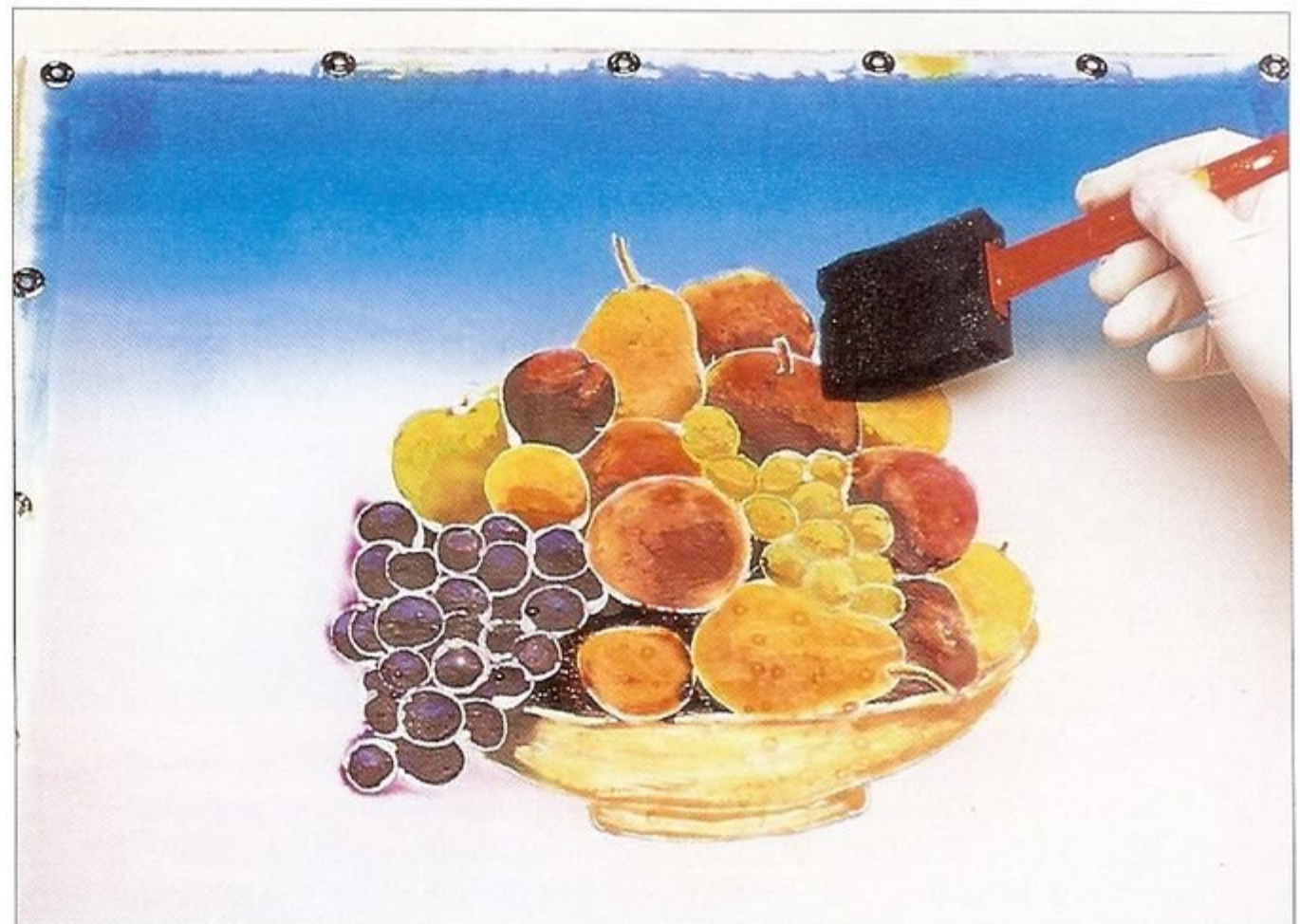
5 После наложения базовых тонов на плоды и вазу, дайте ткани высохнуть. Затем покройте воском более светлые области и нанесите темные оттенки краски для придания объема, формы и создания необходимых теней.

6 Нанесите воск на все непрокрашенные части рисунка – все плоды и ваза должны быть полностью покрыты воском. Переверните раму вверх ногами и убедитесь в том, что воск полностью пропитал низ ткани. Нанесите воск кисточкой на обнаруженные незащищенные участки.

7 Поверните ткань лицевой стороной и с помощью широкой кисти-губки пропитайте ее химическим раствором.

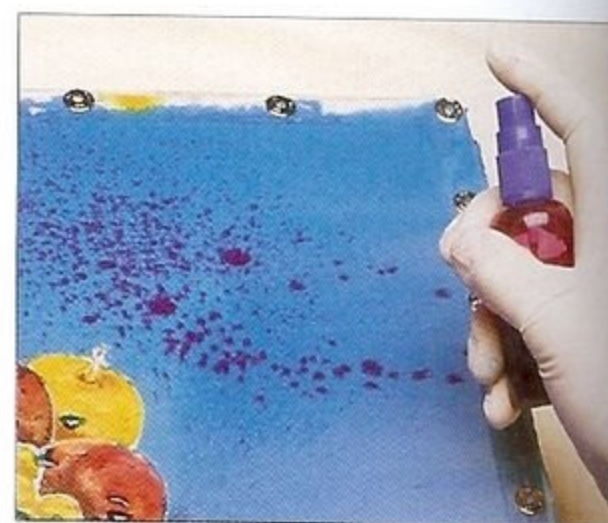
8 Той же губкой нанесите слой бледной бирюзовой краски на верхний участок рисунка. По мере продвижения к нижней части разбавляйте краску, делая ее все бледнее.

9 Нанесите слой королевского синего на нижнюю часть рисунка. Размойте влажной кистью границу двух красок.

10 Бумажным полотенцем промокните лишнюю краску.

11 С помощью небольшого пульверизатора распылите краску вишневого цвета поверх все еще влажного бирюзового фона.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании пульверизатора обязательно надевайте респиратор, чтобы не дышать мелкими частицами краски.

12 Рассыпьте соль поверх влажных красок и посмотрите, как она начнет создавать замысловатую текстуру. Оставьте высыхать естественным путем. Если же вы захотите остановить процесс и закрепить понравившийся вам вариант, используйте фен. Действуйте осторожно, чтобы влажные кристаллы соли, уже впитавшие краску не разлетелись по ткани и не оставили ненужных отметин. Когда ткань полностью высохнет, сметите кристаллы соли, а затем удалите воск (см. с. 25).

Законченная картина с еще не удаленным воском.

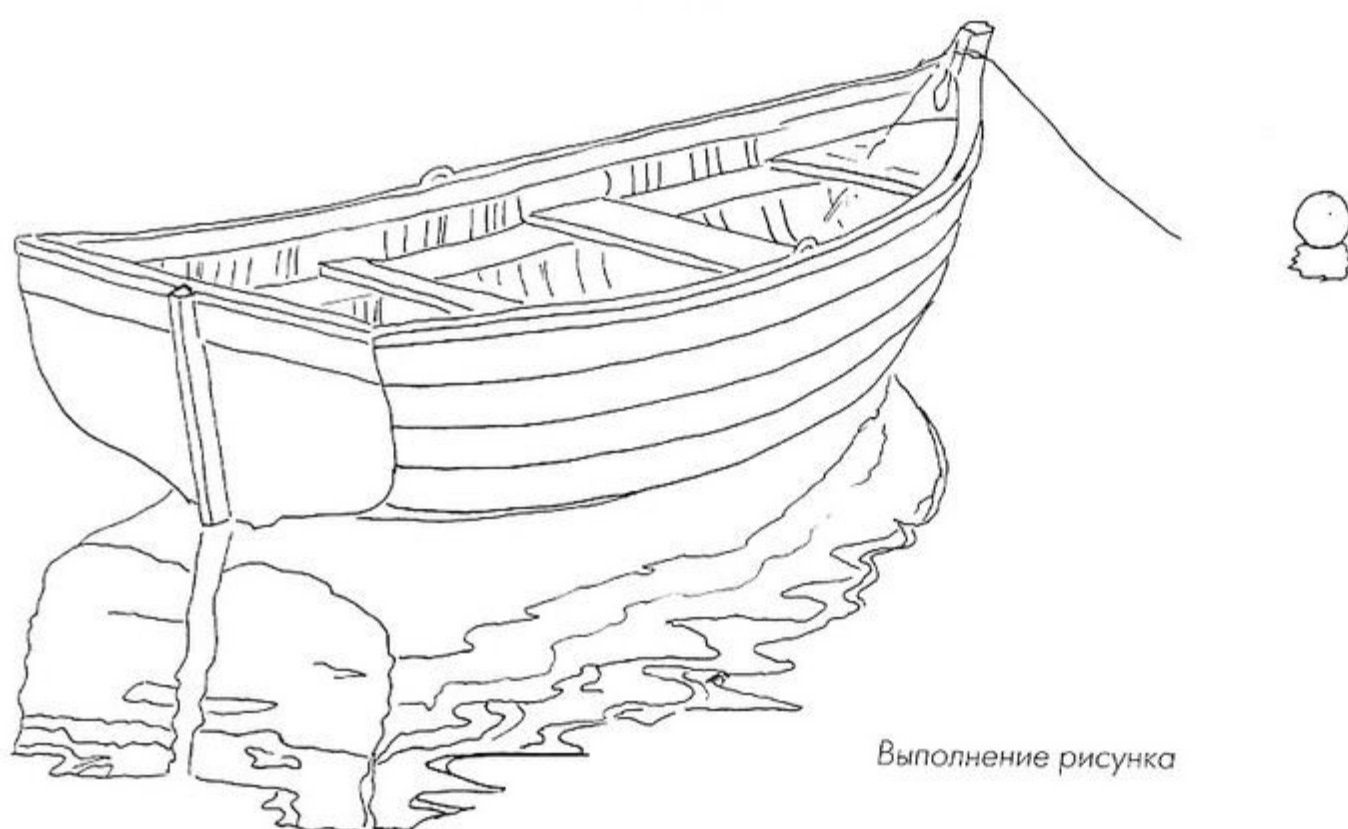
Законченная картина после удаления всего воска. Вы можете заметить, что контурные линии вокруг некоторых виноградин имеют разную толщину. Так получилось, потому что в начале каждого мазка вытекает больше воска. Если вы хотите этого избежать, начинайте мазок на бумажном полотенце, а затем переносите чантинг на ткань.

Лодка и ее отражение в воде (панно)

Батик великолепно передает воду и отраженные в ней предметы. В этом разделе я хотела бы вам это продемонстрировать. Для наложения воска были использованы кисти и чантинги. Кисти применялись для блокировки больших участков ткани, а также для выполнения более крупной ряби, тогда как чантингом с узким носиком покрывались воском детали лодки и мелкая рябь.

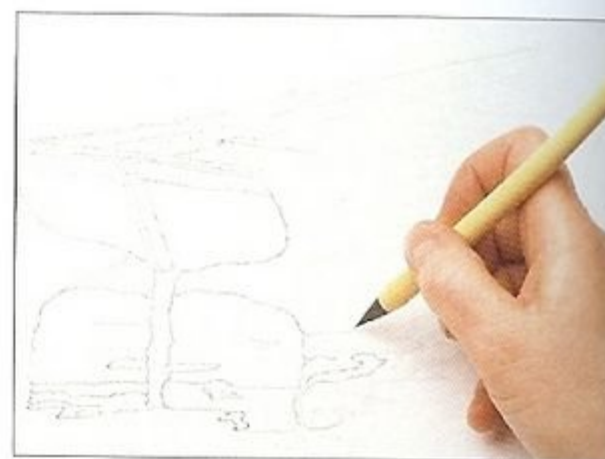
На этой картине я хотела изобразить красную лодку на синей воде, но мне бы не хотелось иметь белый контур вокруг лодки или ее отражения. Поэтому было необходимо выпарить воск. Начните с выполнения контуров вокруг участков, которые вы хотели бы видеть красными, затем наложите краситель вишневого цвета. Затем выпарите воск, покройте красные участки свежим воском, после чего наложите синие краски.

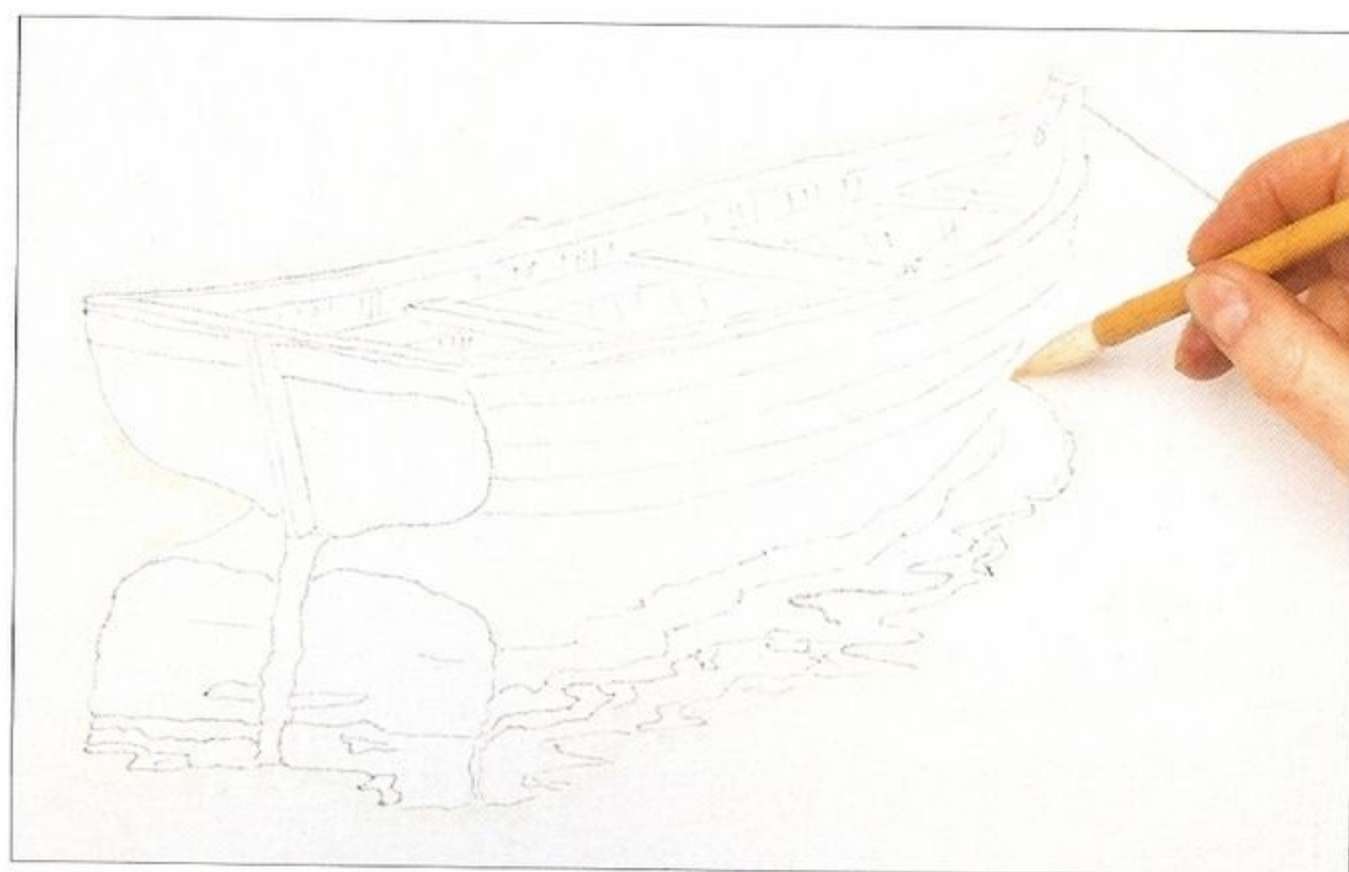
Выполнение рисунка

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

- Хлопчатобумажная ткань
- Водорастворимый маркер или мягкий карандаш
- Рама и кнопки
- Воск для батика и тигель для воска
- Чантинги и кисти для воска
- Закрепленные красители – вишневый, королевский синий, темно-синий
- Кисти для красок
- Бумажное полотенце
- Старая кастрюля
- Кальцинированная сода
- Щипцы или старая деревянная ложка

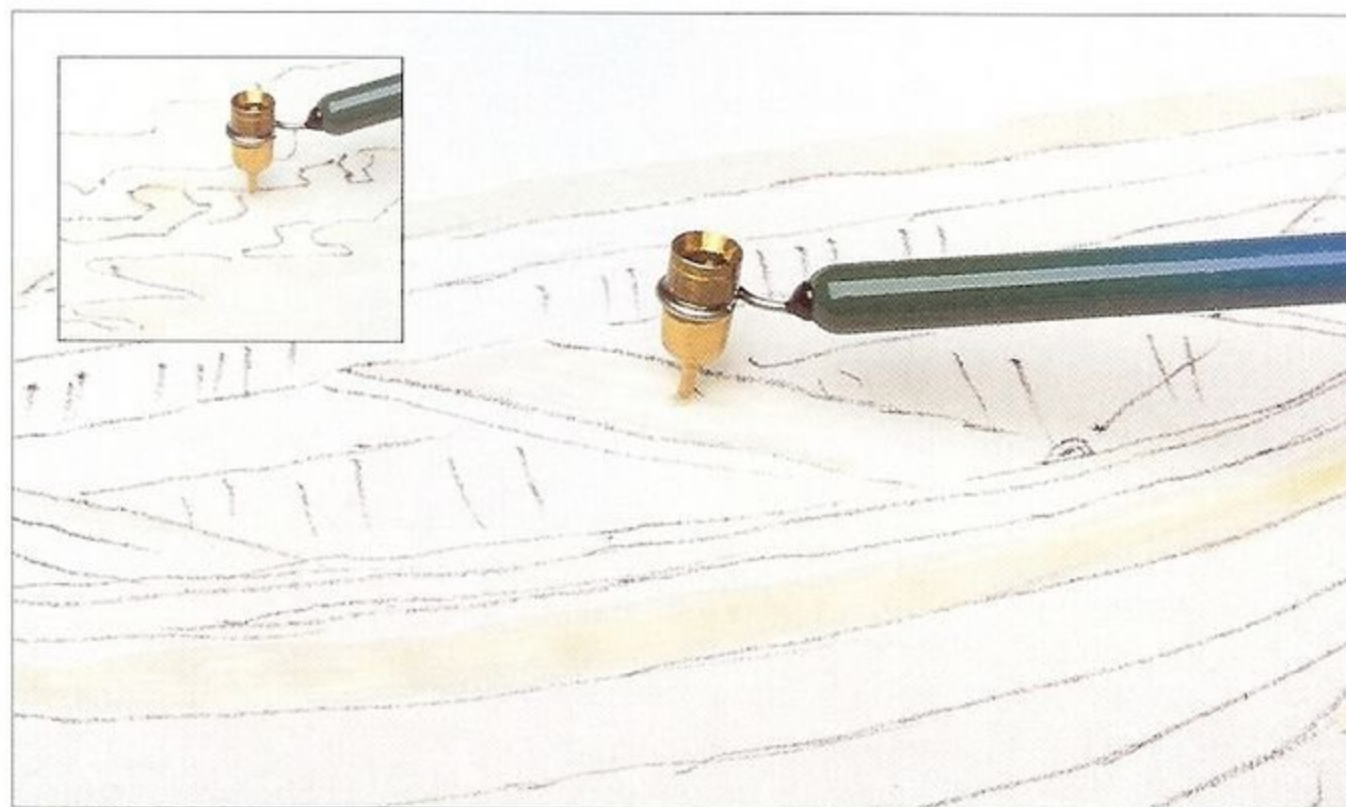

1 Маркером или мягким карандашом скопируйте рисунок на ткань, а затем натяните ткань на раму.

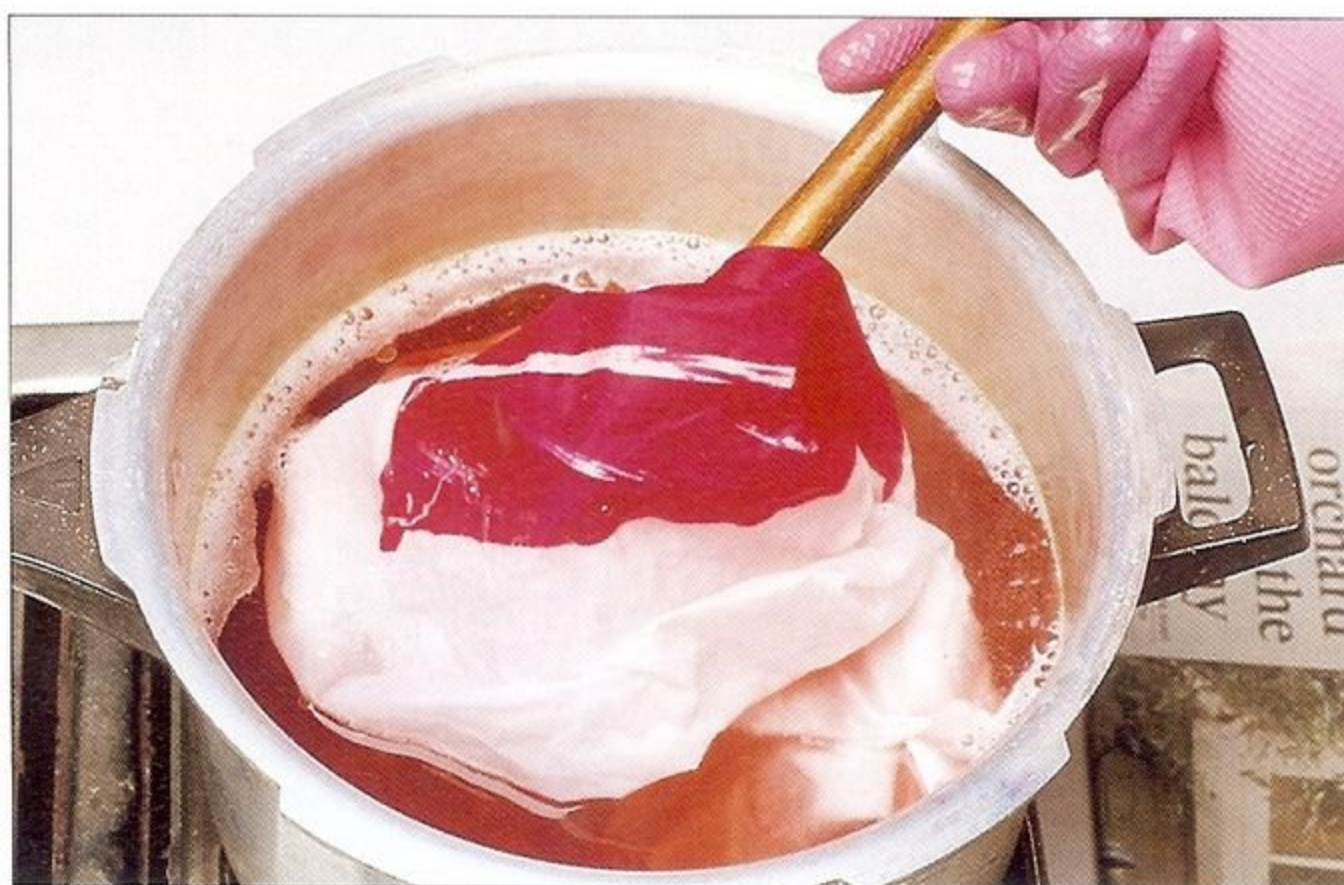
2 Маленькой кистью нанесите воск по контуру лодки, буйка и их отражений. Эти линии помогут предотвратить растекание по воде вишневой краски, использованной для окрашивания лодки и буйка. Этот воск должен быть выпарен до того, как вы станете раскрашивать воду.

3 Кистью нанесите воск на верхний передний край лодки, затем с помощью маленького чантинга или кисти нанесите воском блики на сиденья и нос лодки. Добавьте небольшой блик на буюк, затем покройте воском рябь (которую вы планируете оставить белой) на отражении лодки в воде.

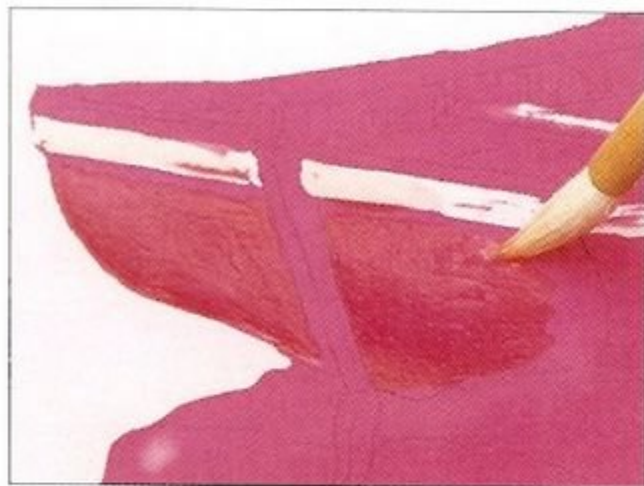
4 Маленькой кистью нанесите вишневую краску на окруженные линиями из воска лодку, буюк и их отражения. Краска не сможет вытечь за линии контура. Оставьте ткань сохнуть, как минимум, на 12 ч (желательно во влажном помещении).

5 Теперь уберите воск. Нагрейте в кастрюле воду, добавьте чайную ложку кальцинированной соды, затем погрузите в воду ткань и кипятите ее 5 мин. Деревянной ложкой достаньте ткань из кастрюли и перенесите в миску с холодной водой. Застывший на поверхности ткани воск можно счистить. Повторяйте процесс кипячения до тех пор, пока не освободитесь от всего воска. После остывания воды уберите все следы воска, прежде чем ее выливать. Никогда не выливайте воду, в которой находится воск, в канализацию. Постирайте батик в мыльной воде, высушите и хорошенько прогладьте.

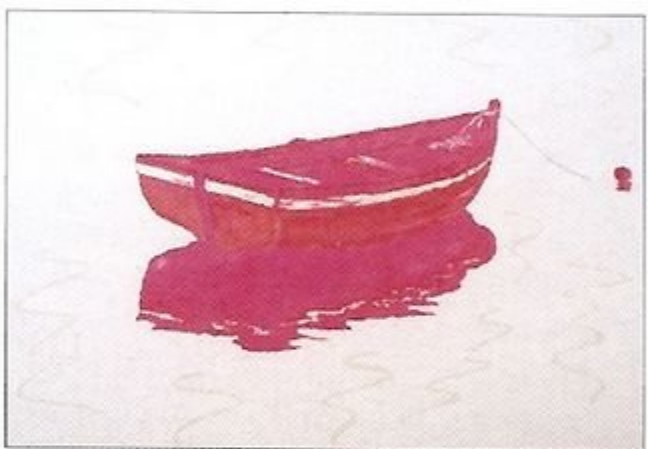

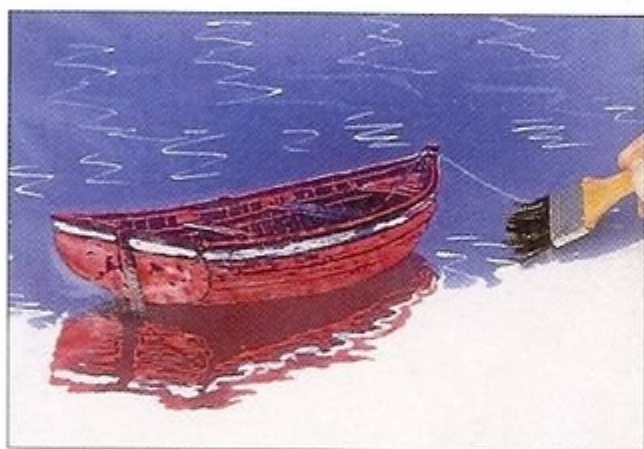
6 Вновь нанесите маркером контур лодки и затем натяните ткань на раму.

7 Покройте воском участки лодки, буйка и их отражений, которые вы хотите сохранить красными и белыми. Оставьте небольшие прогалы в обшивке лодки – последующие красители прокрасят эти места, и форма лодки станет более выраженной. Некоторые красные участки оставьте без воска. Когда вы наложите следующую краску (синюю) поверх них, получатся необходимые затенения.

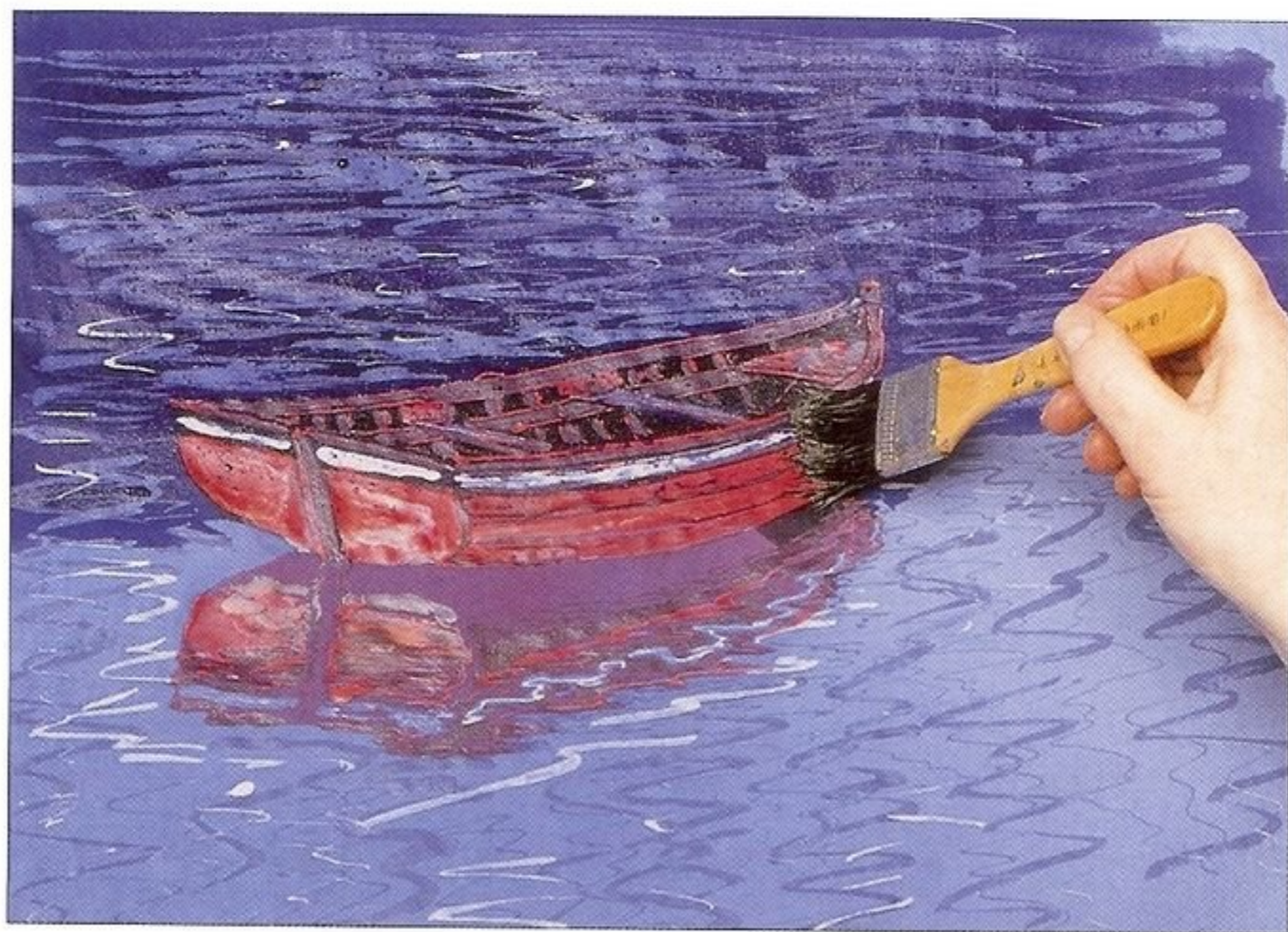
8 С помощью чантинга покройте воском рябь на воде.

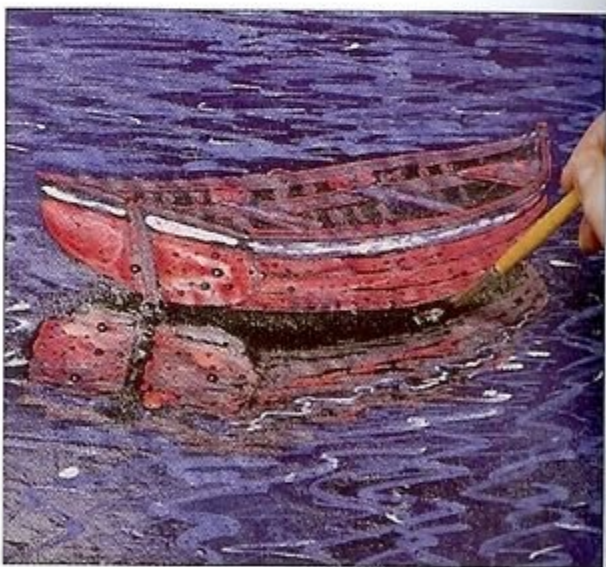
9 Всю ткань покройте синей краской и оставьте сохнуть.

10 Кистью и чантингом нанесите больше воска на рябь и отражения, варьируя форму и толщину линий. На законченной картине эти участки будут более бледного синего цвета.

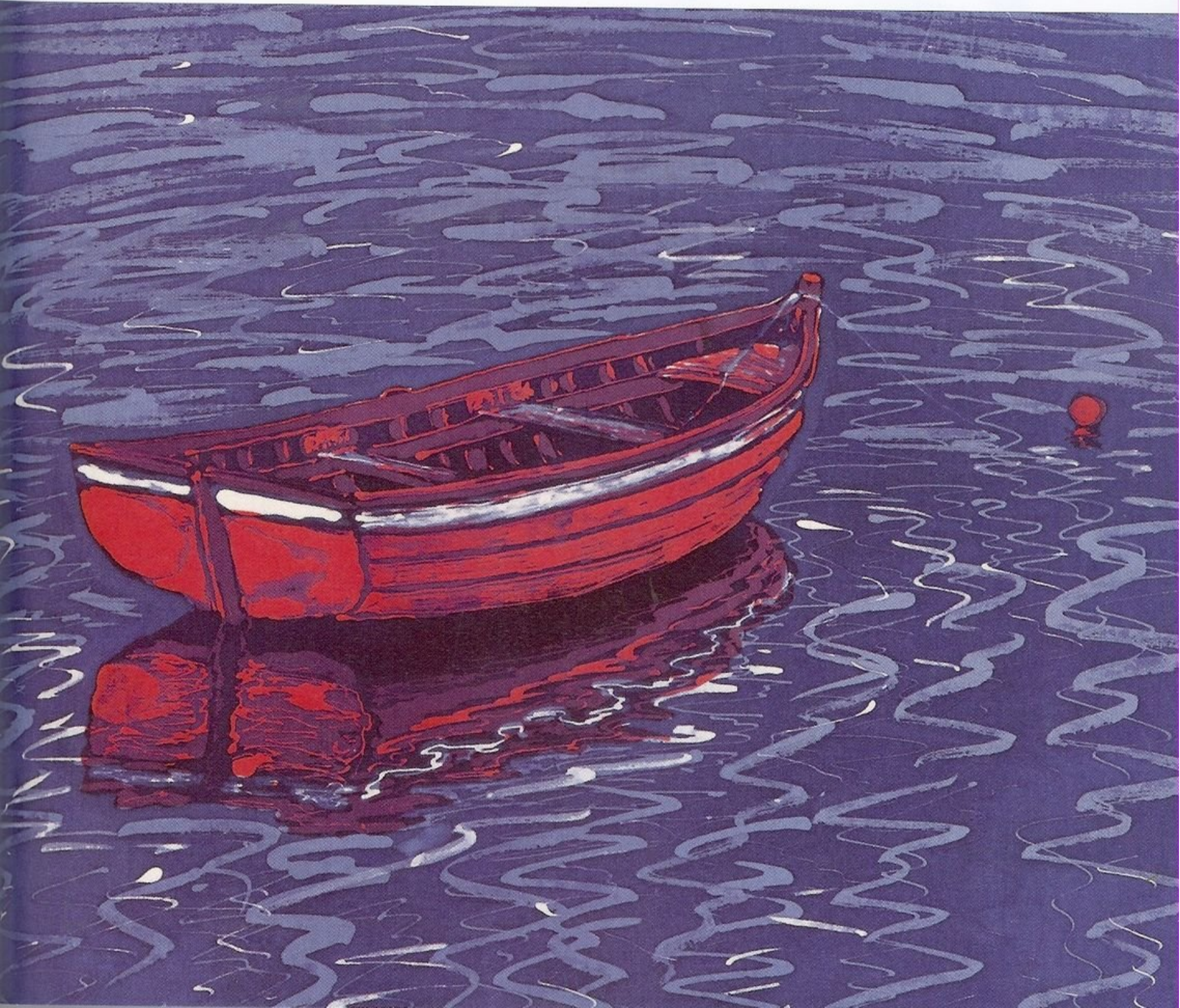
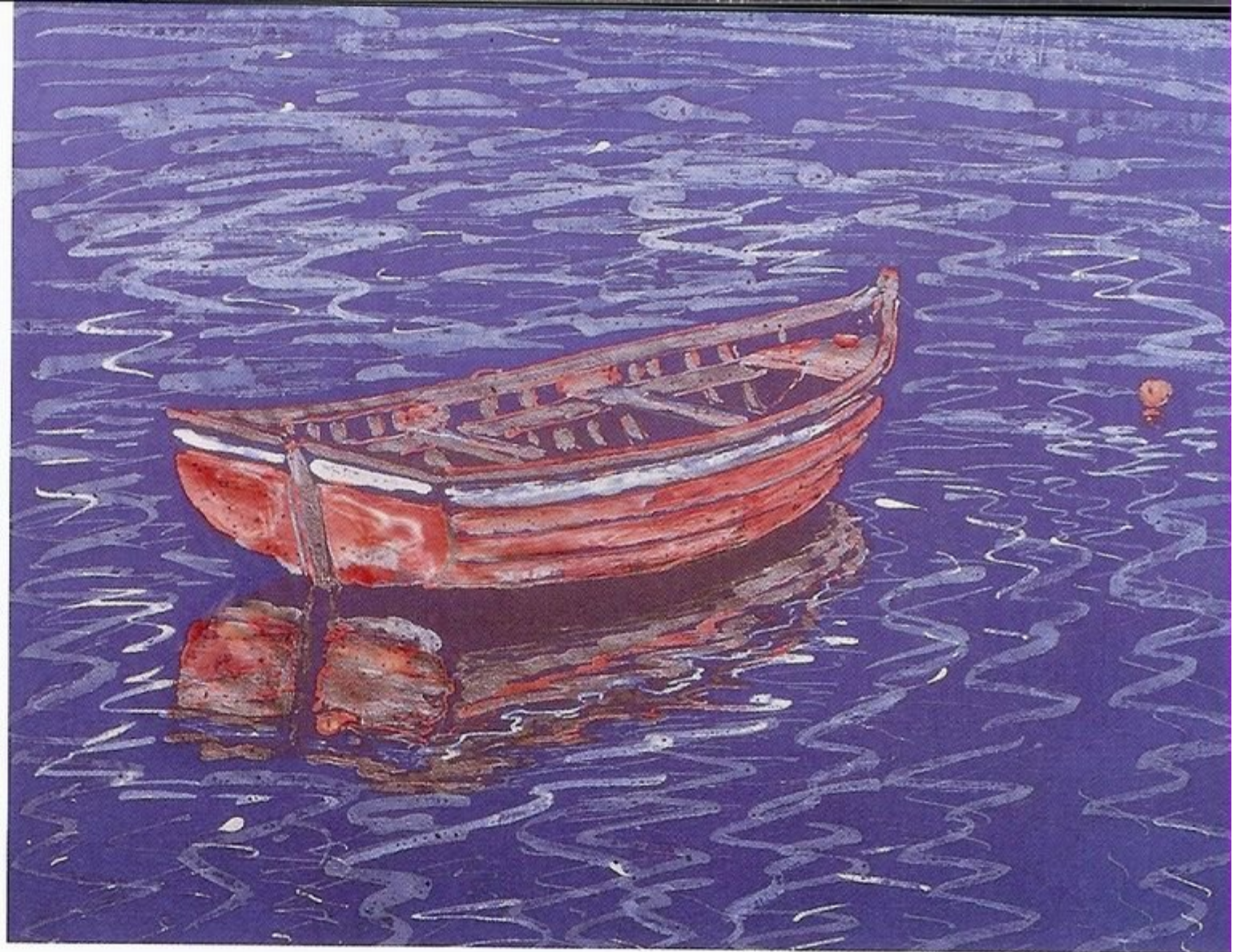
11 Теперь кистью покройте всю ткань темно-синей краской. Оставьте сохнуть, затем осмотрите картину на просвет, чтобы оценить результат. Если необходимо, добавьте больше покрытой воском ряби, а затем наложите больше синей краски, чтобы получить на воде более темные участки.

12 Выделите форму лодки, обратив особое внимание на тени и отражения в воде. Для усиления резкости изображения можно покрыть воском воду и лодку, а затем добавить еще темно-синей краски.

Законченная картина до (справа) и после
(внизу) удаления воска (см. с. 25)

Для этой модели использован простой
рисунок. Более сложные работы потребуют
гораздо больше этапов покрытия воском,
краской и кипячения. Постоянно помните
о необходимости начинать со светлых
тонов, постепенно переходя к темным,
и проверять результат, осматривая ткань
на просвет и наблюдая, как рисунок
постепенно оживает.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

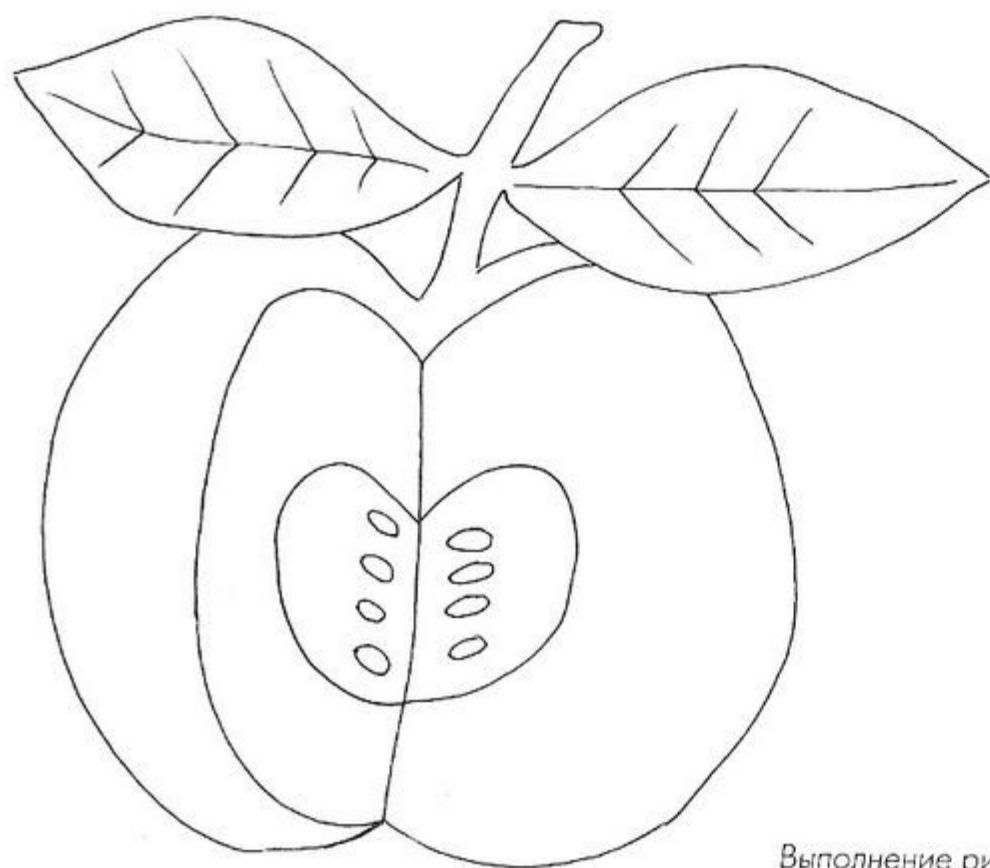
Вытравливание цвета покрашенных тканей и бумаги – дополнительный прием, дающий широкие возможности. Этот прием, особенно эффективный на черных и темных тканях и бумаге, состоит в покрытии воском рисунка, а затем нанесении на него губкой разведенного отбеливателя. Покрытая воском картина будет защищена, а краска с незащищенных участков будет постепенно обесцвечиваться. Вы можете останавливать процесс на любом этапе, добавлять больше воска (или краски), а затем накладывать больше отбеливателя.

Проверьте, как ткань или бумага реагируют на отбеливатель разной интенсивности, какие цвета дают лучший эффект. Некоторые краски обладают высокой устойчивостью к отбеливанию, особенно после фиксации, их не удастся вытравить до белого цвета. Например, черный можно довести до персиково-оранжевого или коричневого, темно-синий – до серого или розового, однако результаты нельзя предугадать заранее. Иногда в результате обесцвечивания происходит разделение смешанных тонов и оттенков, появляются цвета, которые нельзя получить никаким другим способом.

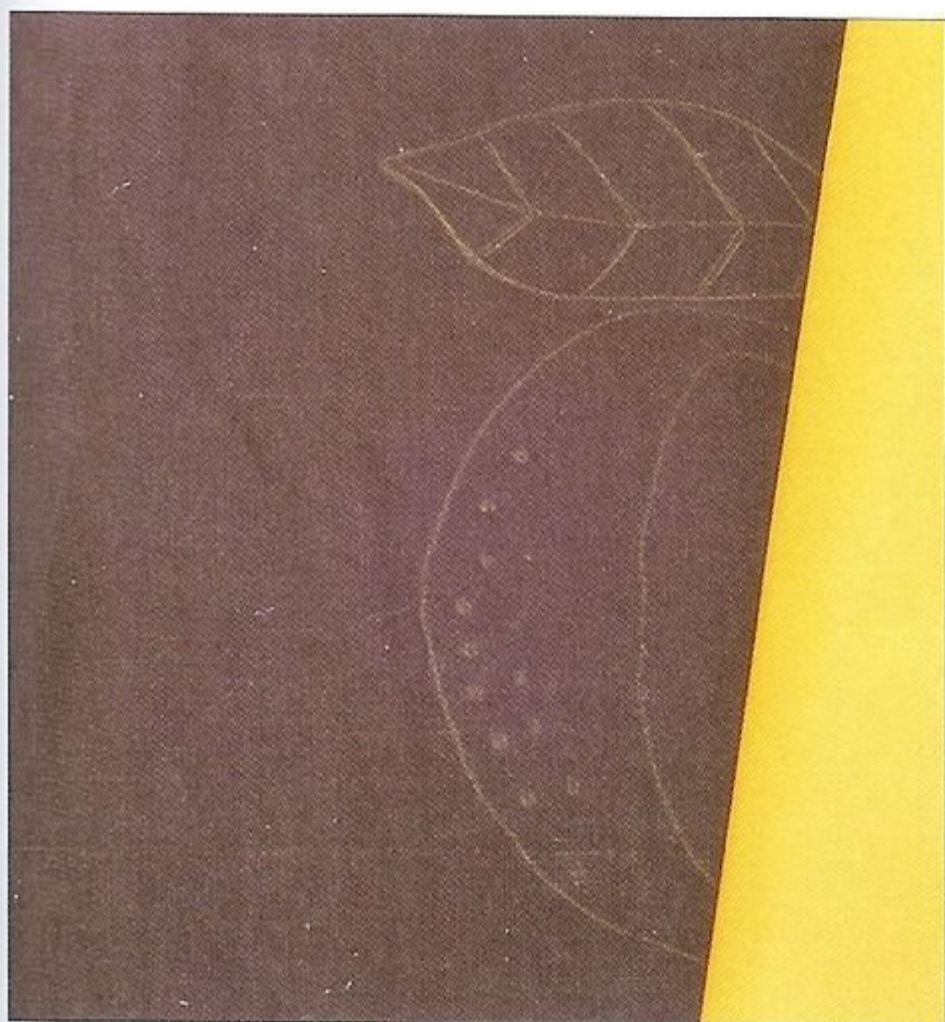
Вы можете остановить процесс обесцвечивания, когда сочтете нужным, путем тщательного прополаскивания ткани в воде, а затем погружения ее в нейтрализующий раствор (см. с. 23).

Яблоко (панно)

В этом проекте я обесцветила рисунок яблока на черной ткани (выкрашенной промышленным способом). Если вы не смогли найти подходящего материала для обесцвечивания, можете предварительно покрасить ткань в темный цвет, прополоскать, высушить, а затем заняться ее обесцвечиванием. «Чистой» черной краски не существует, поэтому я сделала свою собственную, смешав три цвета (красный, желтый и темно-синий). Кроме того, насыщенный черный цвет можно получить, смешав одну часть темно-синей краски с тремя частями черной краски.

Выполнение рисунка

1 С помощью копирки и мягкого карандаша перенесите рисунок на ткань.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Линяющая хлопчатобумажная ткань
Воск для батика и тигель для воска
Чантинг и кисть для воска
Отбеливатель
Самодельная кисть или губка для отбеливания
Копировальная бумага и мягкий карандаш
Резиновые перчатки
Нейтрализующий раствор (см. с. 23)
Пластмассовый поднос (поддон), больший, чем ткань

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отбеливатель – сильный окислитель и едкое, разъедающее вещество, поэтому при его использовании строго следуйте рекомендациям производителя. Старайтесь не вдыхать пары отбеливателя.

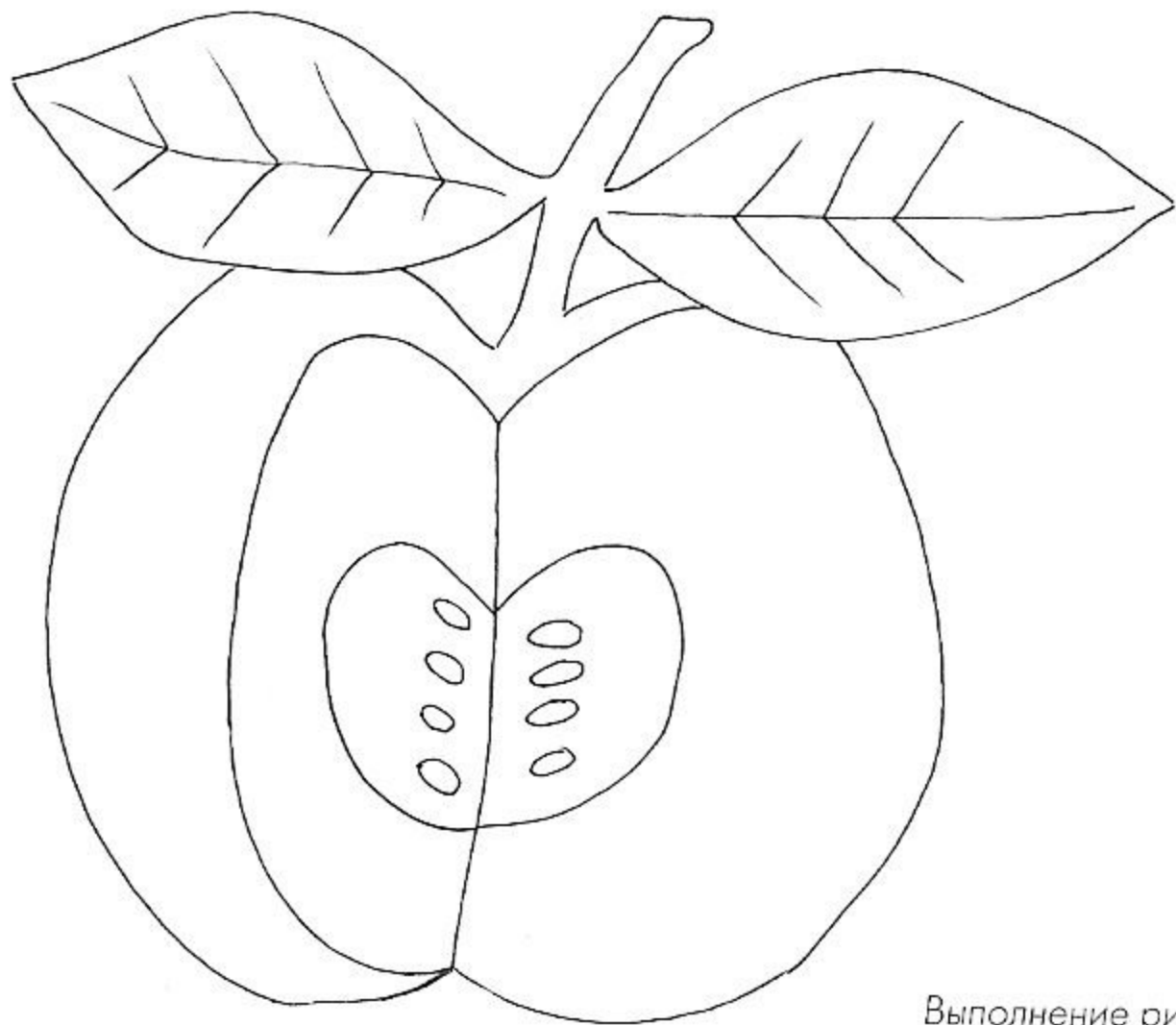
ПРИМЕЧАНИЕ

Как правило, чем насыщеннее отбеливающий раствор, тем быстрее идет реакция. Однако слишком быстрое отбеливание часто приводит к некрасивым резким контрастам в цвете.

Дешевый отбеливатель для домашнего пользования можно использовать прямо из емкости, в которой он был продан, но более насыщенные растворы необходимо разбавлять: 1 часть отбеливателя на 1 часть воды. Для более медленного процесса на 1 часть отбеливателя добавьте до 5 частей воды.

Отбеливатель ослабляет волокна ткани, поэтому не оставляйте ткань в растворе более 5 мин. Засеките время, необходимое для достижения разных оттенков.

Никогда не пытайтесь отбеливать шелковые или шерстяные ткани! Отбеливатель разрушает воск и делает его менее липким. Поэтому если вы собираетесь проводить обесцвечивание на разных стадиях процесса, не забывайте повторно покрывать воском необходимые участки.

Выполнение рисунка

2 Маленькой кистью нанесите воск на все контурные линии, которые должны остаться черными. Проверьте на изнаночной стороне ткани, что воск как следует ее пропитал. Если нет, то нанесите воск по линиям рисунка по изнаночной стороне.

3 Надев резиновые перчатки, разведите отбеливатель небольшим количеством воды, затем кисточкой с нейлоновой щетиной (натуральную щетину отбеливатель разрушит) нанесите его на всю картинку. Краска начнет осветляться.

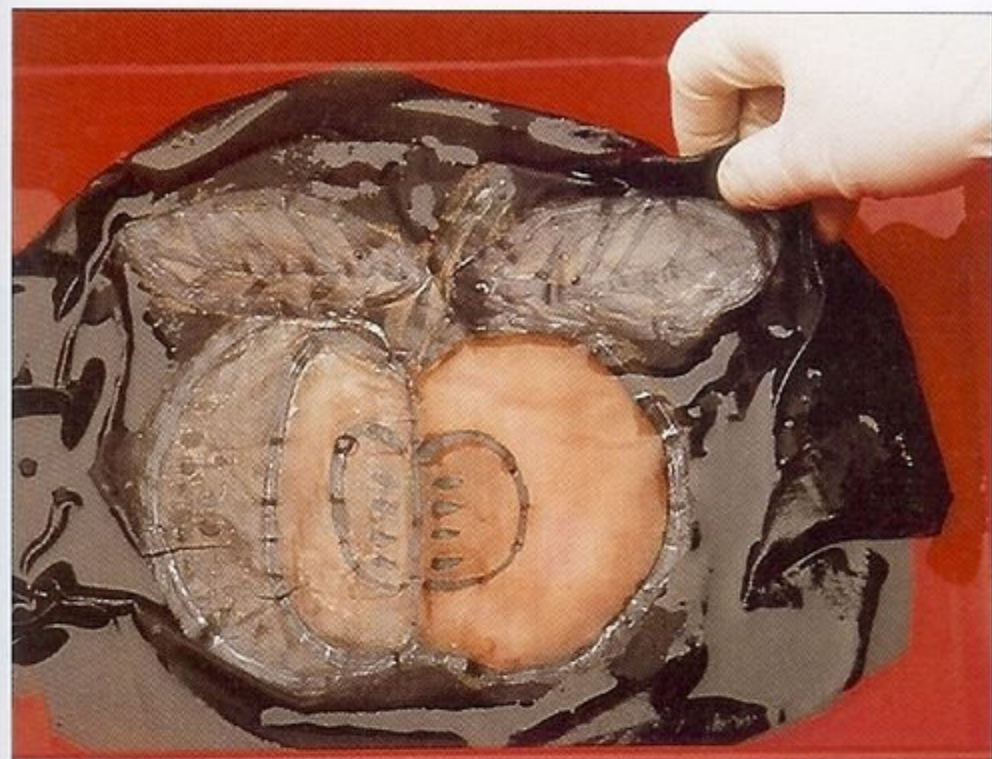

4 По мере обесцвечивания рисунка добавляйте отбеливатель к тем участкам, которые вы хотите сделать наиболее светлыми. Я решила сделать правый сегмент самым светлым, левый сегмент немного темнее, а кожуру яблока и листья – наиболее темными. Когда цвет кожуры станет серым средней насыщенности, прекратите обесцвечивание, тщательно прополоскав ткань в чистой воде, а затем погрузив ее в нейтрализующий раствор на 10 мин. Прополощите еще раз, чтобы смыть все следы нейтрализатора, и оставьте сохнуть.

5 Нанесите кистью воск на участки, которые вы хотите оставить темными – кожуру, левый сегмент и листья. Оставьте небольшие незащищенные пробелы вокруг пятнышек на коже, тогда они будут более светлыми.

Напротив:
законченное панно

6 Поместите ткань в неглубокий поддон так, чтобы рисунок яблока лег ровно, а края оказались слегка смятыми. Налейте немного разведенного отбеливателя. Мне хотелось получить текстурный фон, поэтому не было необходимости обеспечивать полный контакт всей ткани с отбеливателем.

7 Вы увидите, как цвета фона постепенно будут исчезать. Иногда в результате действия отбеливателя края ткани становятся темными. Этот эффект можно использовать как дизайнерский прием. Как только правый сегмент яблока достигнет желаемой яркости, прекратите обесцвечивание. Прополощите и нейтрализуйте ткань еще раз, затем простирните ее в мягком стиральном порошке и оставьте высыхать. В заключение удалите воск с помощью утюга (см. с. 25).

Галерея

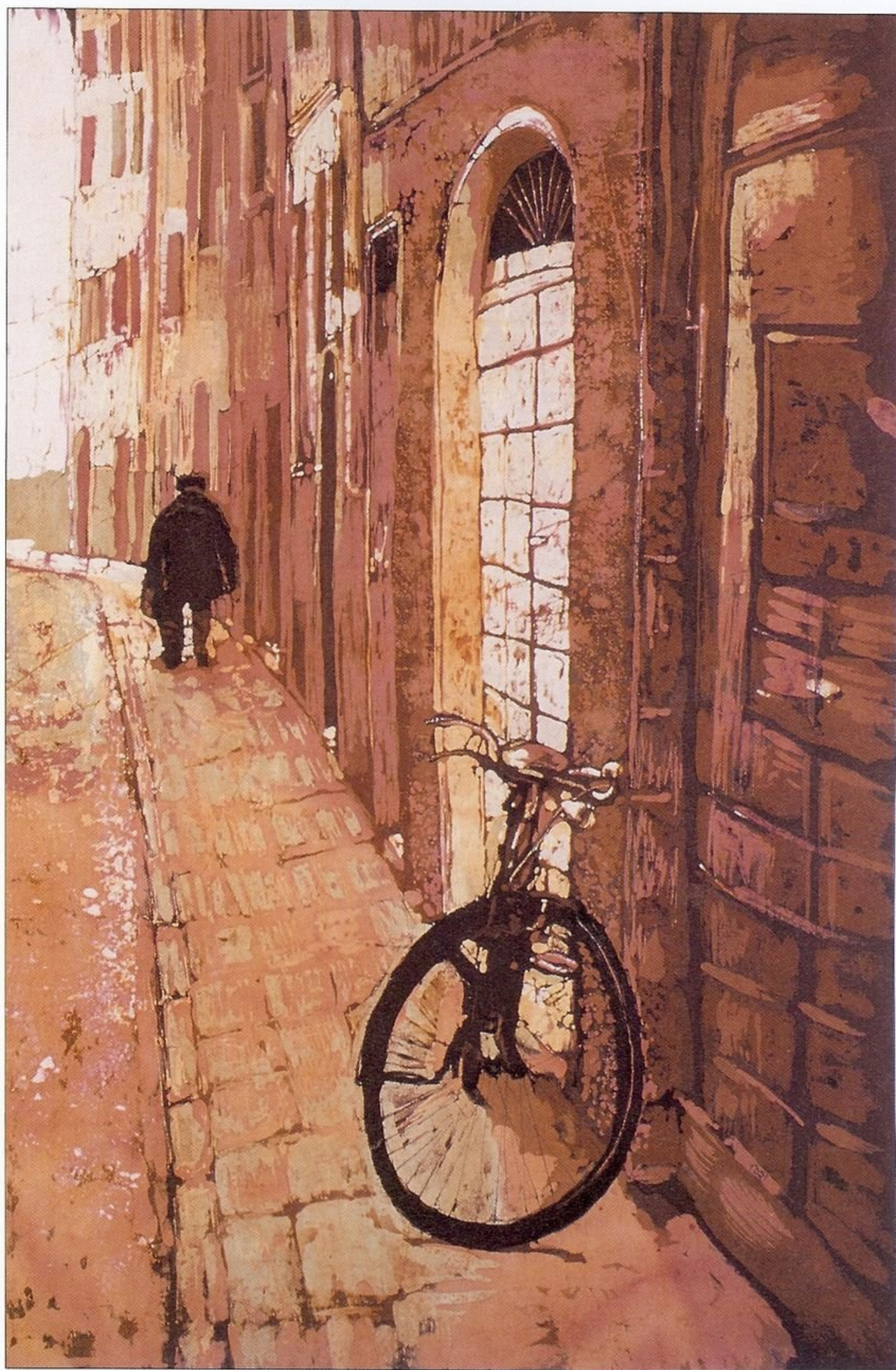

Крыши домов

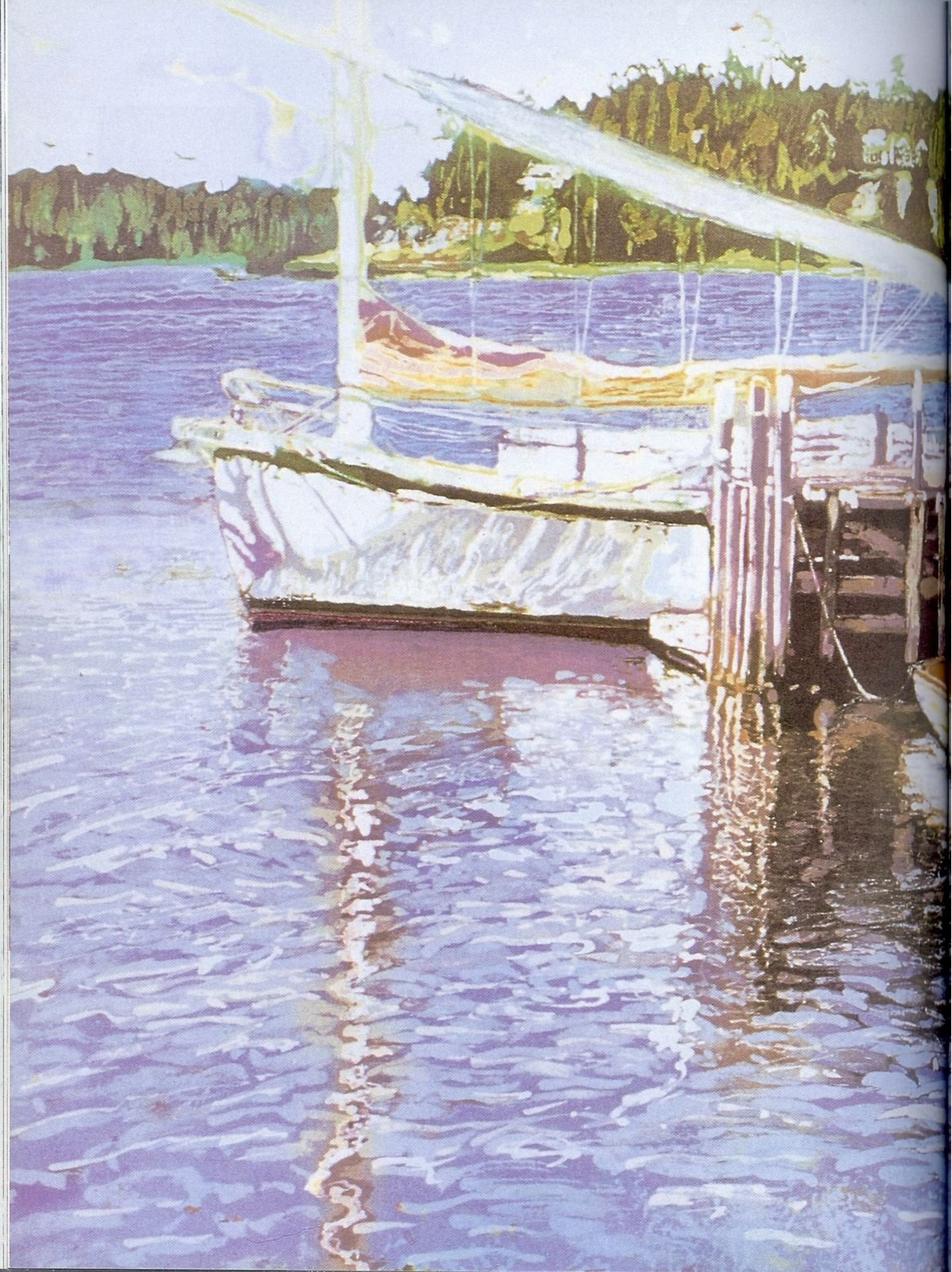
Во время недавнего визита на юго-запад Китая я провела ночь в деревушке Миао в период проведения там местного фестиваля. В 3.30 утра меня разбудили треск и грохот, которые раздавались под окнами моей спальни. Я решила выяснить, в чем дело. Вид из окна был просто потрясающим. Утренний туман поднимался над крышами домов и смешивался с дымом от петард и хлопушек.

Я решила запечатлеть эту сцену на японской шелковой бумаге серого цвета. Покрыв воском линии кровельных черепиц, я наложила поверх них слой коричневой краски, после чего раскрасила зеленым деревья. Обесцветила небо и отдельные участки зданий, создав на них блики. Обратите внимание, что обесцвеченная бумага приобрела слабый розовый оттенок. Шелковые нити в бумаге помогают создать эффект легкой дымки. На этой картине я решила не убирать воск, поскольку, по моему мнению, он придает необходимую текстуру крышам.

По пути домой
Этот батик был покрыт
воском и окрашен
погружением
в красящий раствор,
сначала в бледно-
розовый цвет,
затем, по мере
добавления воска,
последовательным
погружением в более
темные красители.
С помощью шампура
для мяса и техники
гравирования
(см. с. 56)
я изобразила
спицы колеса
перед погружением
ткани в краситель
в последний раз.

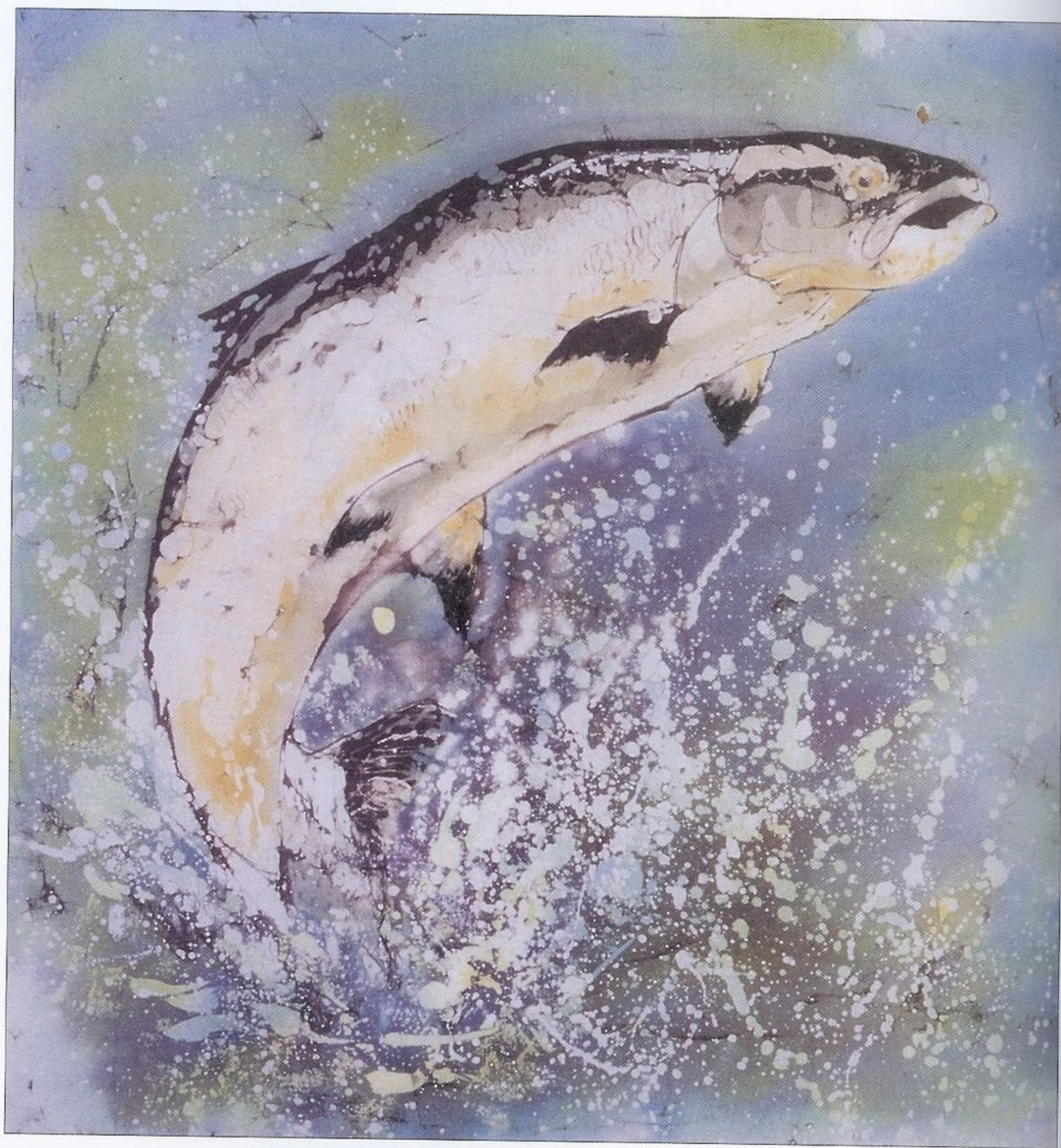

Причал McCurdy

Каждое лето я отправляюсь в Нова Скотия (Канада). Для меня это место на земном шаре служит великолепным источником сюжетов для батиков. Изображение воды и отражающихся в ней предметов – непростая задача для любого художника, однако посредством батика можно решить эту задачу с блеском.

Выполняя этот проект, я наносила воск чантингом и кистью. Как обычно, сначала покрыла воском белые области, после чего поэтапно наложила множество бледных тонов разных оттенков, защищая воском и затемняя каждый цвет для создания темных тонов. В отдельных местах для текстуры был использован прием обесцвечивания.

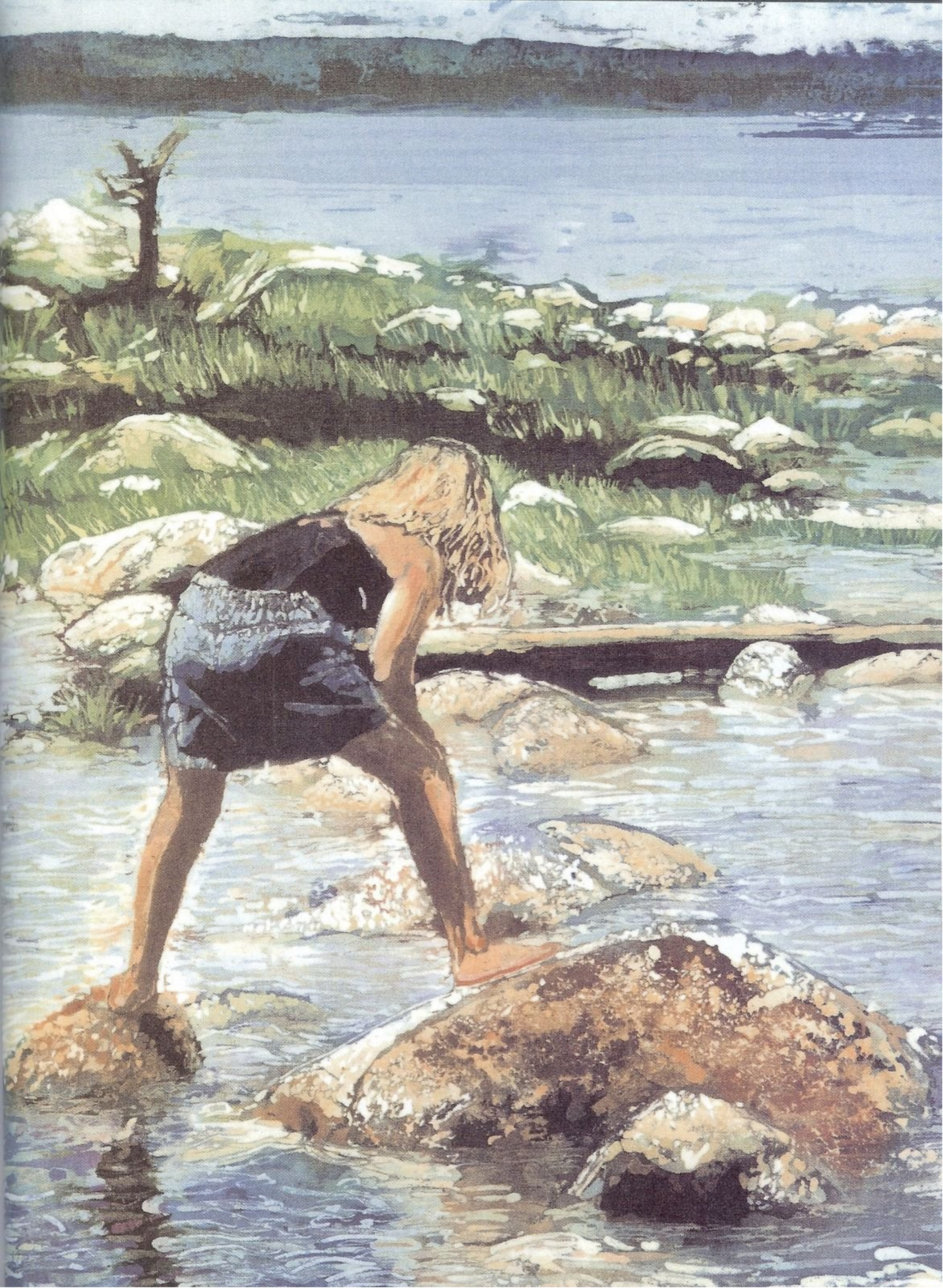
Прыгающий лосось

Батик – великолепная техника передачи всплесков воды. Вы можете наносить воск короткими легкими мазками и разбрызгивать его, накладывая краски и вновь разбрызгивать воск. Этот батик, созданный Аней Кейт, моей 18-летней ученицей, великолепно передает движение – лосось действительно как будто только что выпрыгнул из воды.

Напротив

Ловля крабов

Вода и камни являются излюбленными объектами в технике батика. На этой картине вы видите Салли, дочь моей подруги. Девушка занята ловлей крабов-отшельников. Чтобы выполнить этот рисунок, мне пришлось использовать разные инструменты и многочисленные техники батика.

Штампованные цветы

Вы можете получить великолепные рисунки цветов, используя самые неожиданные формы. В этом проекте я наносила воск с помощью множества различных формочек для выпечки. Лишь для покрытия воском фона я использовала кисть. Формочка в виде сердца особенно хороша для создания лепестков цветка. Интересные узоры получаются, если контуры цветков частично перекрывают друг друга.

Напротив

Платок с цветами

Воск на этот платок я наносила кистью.

Вначале разные краски свободно накладывались на шелк. Я покрыла воском розовые и зеленые участки, затем добавила тонов. В ходе работы я продолжала покрывать изделие воском и краской, выстраивая цветовую гамму от светлого к темному тону.

В заключение, когда все готовые участки были защищены воском, я погрузила платок в завершающий краситель.

Только не аут!

Игра в крикет вдохновляла меня на протяжении многих лет. Мне нравилось запечатлевать моменты, когда игроки находились в движении, воссоздавая игру света и тени, переливы серых тонов в их одежде. Лишь в тестовом матче игроки в крикет изображены в белом.

Напротив

Дон в своем парнике

Парники и теплицы также включены в список моих любимых сюжетов. Мне нравится передавать свет, проникающий через стекло и создающий тени на растениях и камнях. В этом батике я накладывала воск и краски до тех пор, пока не выполнила все детали. На последнем этапе я нанесла темный слой краски на всю картину, и неожиданно Дон ожил!

Шотландский ручей

Батик – отличное средство для изображения деревьев и листьев. Разумеется, я не могла оставить без внимания этот живописный ручей, протекающий неподалеку от моего дома в Шотландии. Кончиком круглой кисточки и используя технику, которая называется «пунтилизм», я с помощью пятнышек изобразила листья и воду.

Весна и колокольчики

Если идти вниз по тропинке от моего дома, то можно попасть на поляну с колокольчиками. Весной листочки свежие и яркие, а цвет колокольчиков варьируется от голубого до фиолетового. Как обычно, я наносила воск и краски от светлой до темной. Для наложения воска использовались кисть и чантинг, а смятым бумажным полотенцем воск был нанесен на цветки и большую часть листьев. Кистью были наложены все бледные оттенки, а затем, защитив их воском, я добавила необходимые темные тона, используя технику погружения в красящий раствор.

Напротив

Венецианский канал

Венеция всегда вдохновляла художников самых разных направлений. В этом батике мне хотелось передать отражения в воде, а также с помощью воска и повторных наложений пастельных оттенков запечатлеть бледные обшарпанные стены зданий.

Венецианское отражение

Эта защищенная воском картина служит наглядной демонстрацией универсальных возможностей батика. Я комбинировала слои тонкой бумаги, используя воск, покраску и обесцвечивание. Кончиком утюга растапливала некоторые покрытые воском участки, в результате чего цвета нижних слоев пробивались наружу. Выполнение работы потребовало значительных затрат времени, зато полученный трехмерный эффект, которого трудно достичь, работая с тканью, окупил все усилия.

Лимон с половинкой

Этот батик и расположенный ниже являются частью коллекции изображений различных фруктов. Я попыталась воспроизвести некоторые старинные натюрморты, которые были в моде несколько веков назад.

Цветовая гамма создавалась методом погружения в краситель. Для фона была использована техника кракле. Области, которые мне хотелось сохранить белыми, я защитила воском, а затем погрузила ткань в бледно-желтую краску. После этого нанесла воск на фон по контуру плодов и листьев. Затем мое внимание было направлено на выполнение фруктов с использованием воска и краски. Наконец я полностью покрыла воском плоды и листья, тщательно скомкала фон и погрузила всю ткань в краситель коричневого цвета средней насыщенности. Эффект растрескивания выражен слабо, лишь для создания впечатления старинного пергамента.

Яблоко с половинкой

Напротив

Пешеходная дорожка около церкви

Мне нравится передавать контраст между яркими бликами и глубокими тенями. Порой бывает очень трудно решить, когда следует перестать накладывать слои краски, особенно если большая часть ткани покрыта воском. Когда я убрала весь воск с этого батика, то обнаружила, что фон недостаточно темен, поэтому мне пришлось вновь покрыть воском залитый солнцем участок и нанести поверх всей картинке слой бледной серо-голубой краски.

Предметный указатель

Бумага

акварельная 14, 31
шелковая 80
копировальная 20, 77
газетная 16, 20, 21, 25, 34, 61, 63, 64, 66

Бумажная салфетка 6, 14, 35, 93

Бумажное полотенце 16, 20, 37, 40, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 72, 91

Воск

для батика 16, 22, 37, 45, 50, 57, 63, 72, 77
микрокристаллический 16, 22
пчелиный 16, 22
холодный 16, 30-35, 57

Высушивание 6, 20, 21, 25, 32, 40, 42, 47, 48, 52, 53, 54, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 78, 79

Гравирование (сграффито) 56-61, 81

Иглы 36

Индиго 11, 12, 13

Индия 10, 12

Индонезия 6, 10, 11, 12, 16

Кальцинированная сода 18, 23

Кисть 4, 6, 16, 18, 23, 24, 28, 31, 32, 37, 39, 44-57, 59-60, 62, 63, 67, 69, 72-74, 78, 83, 86, 90, 91

Китай 6, 10, 12, 13, 80

Кнопки 14, 20, 22, 37, 39, 63, 64, 67, 72

Кракле 11, 16, 21, 56-61, 94

Красители порошковые 18, 20, 24, 25

Краски натуральные 18

Краски, холодная вода 18, 76

Крашение 4, 6, 8, 18, 23, 24, 25, 45, 46, 61, 81

Маска 20, 24, 70

Масляная пастель 16, 30, 31, 32

Мелки 16, 30

Мокрым по сухой краске 50, 52, 68

Мокрым по мокрой краске 50, 52, 68

Мочевина 18, 23

Нанесение краски поверх другого слоя 8, 27, 30, 31, 32

Нейтрализация 18, 23, 76-79

Окрашивание погружением 4, 16, 18, 23, 24, 25, 45, 50, 61, 81, 86, 91, 94

Отбеливание 6, 18, 23, 76-79

Парафин 16, 22, 57

Полоскание 6, 10, 42, 47, 76, 79

Посуда для воска 16, 22, 23, 36, 37, 41, 45, 50, 57, 63, 67, 72, 77

Притирание 16, 31, 32

Рабочая поверхность 14, 20, 21, 36, 37, 45, 64, 65

Разбрызгивание 6, 16, 18, 44, 45, 48, 51, 70, 84

Рама 10, 12, 14, 22, 36, 37, 39, 54, 55, 57, 67, 69, 72, 74

Саронг 10, 12

Свеча 16, 30

Сгущение 18, 23, 31, 39

Соль 18, 25, 67, 70

Таган, треножник 31, 32

Тигель для воска 16

Ткань без предварительной обработки 37

Ткань искусственная 14

Ткань хлопчатобумажная 10, 12, 14, 23, 25, 37, 50, 57, 63, 67, 72, 77, 93

Ткань шерстяная 14

Ткань, подготовка 21

Ткань, предварительно обработанная 24, 50, 57, 63, 67

Ткань, растягивание 14, 21, 32, 36, 37, 39, 45, 51, 55, 57, 67, 72, 74

Травление 56-61, 81

Тулис-батик 10, 11

Углекислый натрий 18

Уксус 18, 23

Утюжка 6, 11, 16, 20, 21, 25, 31, 34, 42, 48, 51, 54, 61, 66, 73, 79, 93

Фиксирующий раствор 21, 23, 24, 25, 45, 46

Химическая чистка 25, 42, 48, 61

Химический раствор 18, 23, 24, 27, 39, 52, 53, 66, 69

Чантинг 4, 10, 12, 16, 20, 22, 28, 31, 32, 61, 62-75, 83, 91

Шампур 16, 56, 58, 60, 81

Шелк 10, 11, 12, 14, 18, 25, 45-48, 62, 77, 80, 86

Штамп 4, 11, 16, 20, 21, 22, 36-43

Эффект перьев 44-47

Ява 10, 11, 12, 16, 36, 62

Япония 10, 12

На этих фотографиях продемонстрированы различные способы работы в технике батика: нанесение красочных пятен, рисование воском с помощью чантинга, использование разных красителей, а также такие приемы, как травление, кракле, обесцвечивание и другие.

