

От автора

Часто мне задают такой вопрос: «Что вас вдохновляет?» Прежде всего — природа. До того, как стать художником, дизайнером, членом творческого Союза дизайнеров России, я родилась в Латвии, жила в детстве на глухом малолюдном хуторе. Родители вели жизнь фермеров, и меня окружали, как сейчас принято говорить, «cottage style» и опьяняющая свобода. Леса, поля, дубовые аллеи, овраги и перелески, кружащие голову ароматы дикой земляники и мяты были у меня в неограниченном доступе. Хотелось запечатлеть увиденное, насколько возможно, насладиться и поделиться моментами красоты, поэтому из всех подарков в мире я выбирала цветные карандаши и акварель.

Много позже, став художником, получив профессиональное образование художника-дизайнера, путешествуя по миру, глядя на родные места и тропические красоты, я поняла, что черпаю силы и вдохновение в живой природе — расцветающей летом, буйной, яркой, и засыпающей, графичной зимой. Занятия батиком, тай-дай, которые я давно и плодотворно практикую, как сама, так и с учениками, в полной мере отражают мою любовь к свободе.

В этой книге я собрала самые интересные, на мой взгляд, способы декорирования тканей в технике тай-дай. Новички смогут с легкостью пройти все этапы украшения тканей. Возможно, кто-то, попробовав и поняв, насколько все несложно и весело, решится на собственный эксперимент и окрасит совершенно другие вещи в предложенных техниках.

«Продвинутых» мастеров, возможно, удивить сложнее, потому что в этой области большинство открытий уже сделано. Но, надеюсь, мне удалось раскрыть тему тай-дай по-новому, и в этом случае предложенные мною техники дадут толчок к развитию и дальнейшим изысканиям в этой области декоративно-прикладного искусства.

Как стать счастливым — мой к вам вопрос? А вот и ответ: предлагаю вам не суетиться и погрузиться в творчество. В зависимости от внутреннего состояния замереть, понаблюдать за талантливой природой и погрузиться в искусство окрашивания ткани — тай-дай!





Содержание

От автора	3
Что такое тай-дай?	6
Скучно, но ВАЖНО! Правила безопасности	8
Все, что нужно для тай-дай. Материалы и инструменты	10
Взрыв цвета. Колористические сочетания	18
Что мы будем делать?	25
Хаотичное окрашивание	26
Рисунок «Спираль»	34
Рисунок «Сердце»	42
Камни	50
Полосы	58
Ледяное окрашивание	68
Клетка	76
Реверсивная хаотичная техника	84
Диагональ	92
Реверсивная трафаретная техника	102
Реверсивная техника с последующим окрашиванием	110
Реверсивная техника на трубе	118



Что такое тай-дай?

Даже не верится, что такое креативное, модное окрашивание как tie-dye, (тай-дай — завяжи, покрась), появилось на земле более двух тысяч лет назад! Примитивные племена, более развитые человеческие цивилизации всегда стремились к украшению текстиля, одежды, предметов обихода. Самым простым и доступным способом в окрашивании в отсутствие технологий был способ связывания ткани, перевязывания с помощью бечевки, веревок. В Японии такой тип декорирования ткани называли Сибори (шибори) (яп. 絞り染め — связывать).

Призвав на помощь природу и фантазию, люди создавали первые рукотворные орнаменты. В ход шли камни или небольшие куски гальки (их заворачивали в ткань, плотно обвязав веревкой или нитью и кипятили в огромных чанах с отваром растительного сырья). Получались рисунки, светлые круги непрокрашенных участков на более темном фоне. На палку, кусок бревна плотно наматывали ткань, собирали «гармошкой», на поверхность наносили краситель, в глубине ткань оставалась более светлой. В результате этих манипуляций получался ритмичный орнамент в полоску. Со временем орнаменты усложнялись — равномерно распределив на ткани камни, можно было получить упорядоченный узор. Сложив материю ровными квадратами, плотно перевязав, прокрасив торцы сложенной ткани, получали геометрические рисунки.

Цвета и оттенки окраса материалов различались в соответствии с ареалом обитания народа. Не секрет, что чем ближе к экватору, тем более сочные и яркие краски можно получить из на-

турального сырья. Чем дальше на север, тем скромнее окрашенные вручную ткани. Земля, соки растений не столь яркие и более бедны по составу. Из растений южных стран и их корней, из растертой земли и глины, содержащей в себе красящие вещества, из мизерных моллюсков и рачков, дающих ценные окрашивающие пигменты, получались довольно яркие расцветки. Например, как мы знаем, синий индиго начали добывать в Индии, из растения индигофера красильная (лат. *Indigofera tinctoria*). В зависимости от обработки корней, алые, красные, пурпурные, оранжевые и коричневые оттенки цвета давала марёна красильная (лат. *Rubia tinctorum*).

В эпоху расцвета открытия новых земель укрепилась торговая связь между народами, и окрашивание шибори, тай-дай, стало известно в Европе. Но широкого распространения диковинный способ окрашивания тканей не получил. Его применяли, пожалуй, только в эпоху расцвета Серебряного века. Ориентально окрашенные ткани украшали балетные постановки «Русских сезонов».

В середине XIX века начала бурно развиваться химическая промышленность, нужда в трудоемком добывании красителей из редких растений отпала, появились новые способы окрашивания тканей, новые красители и новые цвета. Про тай-дай немного позабыли, но ненадолго. В Америке XX века о тай-дай вспомнили в конце 60 — 70 годов. Знаменитый фестиваль в Вудстоке крайне быстро распространил способ крашения тай-дай по всему миру. Бунтарский дух,

витающий на фестивале, отразился в ярких психоделических принтах, созданных художниками и другими творческими людьми прямо во время проведения музыкального мероприятия. Американская химическая компания «RIT», продававшая красители для домохозяек и приходившая в то время в упадок, с подачи талантливого предприимчивого маркетолога Дона Прайса решила изменить вектор продаж. Он предложил заменить порошкообразный краситель, требующий сложного разведения и дозировки, на жидкую форму с простой формулой фиксации на ткани и заключить краску в удобные флаконы для нанесения на ткань. Готовый продукт был отправлен для распространения на молодежном фестивале. И этот краситель, и способы окраски попали в водоворот событий — тай-дай практиковали, производили и продавали друг другу прямо в рамках фестиваля. Принты тай-дай стали мегапопулярными, сформировав «фирменный» стиль эпохи хиппи, являющийся символом раскрепощенности и свободолюбия. Эпоха хиппи прошла, но ее бунтарский дух передан в невероятных психоделических принтах.

Периодически, становясь популярными, рисунки «из народа» снова и снова покоряют модные подиумы. Можно встретить изображения в стиле тай-дай в коллекциях крупнейших спортивных брендов — Nike, Puma, Reebok. Все чаще принты вписывают в свои коллекции «haute couture» дома высокой моды. Ранее казавшийся сложно вписывающимся в повседневный гардероб рисунок теперь легко и естественно доминирует как в уличной моде, в коллекциях прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое к носке»), так и с легкостью «кочует» в элементы деловой одежды, игриво проявляя себя в аксессуарах.

**В чем же загадка принта «тай-дай»?
Все просто: «завяжи-покрась»!**



Скучно, но ВАЖНО!

Правила безопасности

Чтобы получить максимум удовольствия и минимум неприятностей от такого прекрасного занятия, как роспись тканей в технике тай-дай, очень важно неукоснительно соблюдать ряд несложных правил по технике безопасности.


ВАЖНО! Если вы страдаете какими-то видами аллергий, особенно респираторного типа, астмой (или другими заболеваниями дыхательных путей и легких), прошу прочесть внимательно этот текст. Возможно, техника тай-дай не для вас.

В случае, если вы почувствовали недомогание и неприятные ощущения во время занятий тай-дай, прекратите работать с красителями и отбеливающими веществами. В сложных случаях обратитесь к врачу.

1 ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ!

Если вещь ценная и нет возможности протестировать ткань до начала работы, оставьте ее до лучших времен.

Прежде, чем проводить окрашивание вещи, на небольшом кусочке ткани протестируйте воздействие «Белизны». Если ваша одежда новая, возможно, в месте пришивания ярлыков есть небольшой кусочек ткани, прикрепленный производителем как раз для тестирования. Если его нет и вещь не представляет для вас ценности, можно осторожно нанести кончиком особой кисточки или зубочистки капельку «Белизны» на внутренний шов изделия и посмотреть примерно в течение минуты — окрашивается ли ткань. Если да — смело приступайте к работе.



**Будьте осторожны,
аккуратны,
предельно
внимательны!**

Проверять силу воздействия отбеливателя на материал на небольшом участке вещи, нужно еще и потому что так можно не только понаблюдать за скоростью обесцвечивания, но и контролировать степень интенсивности окраски. Если появится желание сделать менее яркий рисунок, тогда можно будет остановить процесс отбеливания. Для этого нужно незамедлительно прополоскать изделие под проточной водой.

2 Правила безопасности при работе с хлоро-содержащими веществами.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ОТБЕЛИВАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ХЛОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ: ПЕРЧАТКАМИ, ОЧКАМИ И РЕСПИРАТОРОМ.

ОКРАШИВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ИЛИ ЖИВОТНЫХ.

При попадании отбеливателя на открытые участки кожи срочно промойте их проточной водой!

3 Правила безопасности при работе с активными красителями.

АКТИВНЫЕ КРАСИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ. ЕСЛИ ВЫ СТРАДАЕТЕ ХРОНИЧЕСКИМИ РЕСПИРАТОРНО-ДЫХАТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ — ТАЙ-ДАЙ НЕ ДЛЯ ВАС!

Красители бывают двух видов — жидкие и порошкообразные. Жидкие — сразу пригодны для окрашивания. Порошкообразные красители нельзя нюхать и вдыхать, так как они даже в неразведенном виде могут вызвать аллергическую реакцию. Обязательно надевайте тканевую маску или респиратор. Пересыпайте порошки в емкости предельно аккуратно. На руки обязательно надевайте перчатки, чтобы не испачкаться, — порошки красителя довольно сильно впитываются в кожу. Во время работы

с порошковыми красителями не работайте на сквозняке, потому что мелкие частицы пигментов могут разлететься по помещению в самые непредсказуемые места. Лишь, переведя порошки в жидкое состояние, проветривайте помещение.

4 Правила безопасности при работе с кальцинированной содой.

Кальцинированная сода может быть потенциально опасна при применении ее не по назначению. Это довольно едкое агрессивное сыпучее вещество, поэтому, работая с ней, обязательно надевайте маску или респиратор. Обязательно защищайте руки перчатками!



Все, что нужно для тай-дай. Материалы и инструменты

Техника тай-дай славится своей ценовой доступностью и демократичностью, и для нее не нужны какие-то особенные редкие и дорогие материалы или инструменты. Тем не менее для росписи понадобятся:

Текстильные изделия из 100% хлопка. Это обусловлено тем, что натуральные ткани лучше впитывают в себя краситель, образуя прочное сцепление. С учетом этого красители для тай-дай идут именно для применения на хлопке. Существует также обратный тай-дай. Это когда на темных хлопковых вещах рисунок вытравливается хлорсодержащим веществом («Белизной»).



До начала окрашивания все ткани, как новые, так и не очень, предварительно постирайте с моющими средствами. Это нужно делать для того, чтобы смыть аппреты (пропитка текстильных материалов), которыми для обеспечения товарного вида покрыты новые ткани. Они будут мешать равномерному проникновению красителя в ткань. Стирать ткани, бывшие в употреблении тоже нужно, потому что на них могли остаться видимые или невидимые загрязнения, которые будут препятствовать окрашиванию.

ВАЖНО! Перед окрашиванием тай-дай ткани ВСЕГДА должны быть слегка увлажненными. Это важно для беспрепятственного и плавного окрашивания.

Красители. В продаже достаточно просто найти разнообразные красители для ткани,

их чаще всего приобретают для окрашивания дома. Магазины хозяйственных товаров или товаров для творчества предлагают красители в основном в порошкообразной форме. Их надо дополнить солью, мочевиной, пищевой содой или другими доступными материалами. Я, исходя из своего опыта, рекомендую покупать красители именно для тай-дай, в наборах или по одному цвету. Советую обратить на это внимание, потому что крашение с готовыми красителями проходит проще, процесс превращается из странных опытов юного алхимика в удовольствие с более-менее предсказуемым результатом. Специальные красители для тай-дай уже расфасованы или разлиты в удобные пластиковые флаконы с носиком-дозатором, которым удобно наносить краску капельно или струйно — в зависимости от нажатия.



Существует 2 типа усовершенствованных красителя для тай-дай:

- **В первом случае** краситель продается в жидкой форме, в нем уже присутствуют вещества, активирующие и закрепляющие его на ткани. Достаточно провести окрашивание по инструкции и затем оставить ткань на указанное время для воздействия красителя. Затем ткань нужно будет выполоскать или выстирать (о чем, опять же, в инструкции указывает производитель) и высушить в надлежащих условиях.
- **Во втором случае** краситель является двухкомпонентным — он поставляется производителем в порошкообразной форме, и отдельно к нему идет активатор-фиксатор, без которого краситель не сможет держаться на ткани. Этим веществом является кальцинированная сода (не путать с пищевой содой), которая безопасна, если соблюдать все защит-

ные меры (обязательно надевать перчатки, потому что сода может обжечь кожу рук, и желательно — маску-респиратор, если вы обладаете повышенной чувствительностью).

До начала окрашивания нужно будет замочить изделие, предназначенное для окрашивания, в теплом растворе воды и активатора, затем удалить излишки влаги, отжав ткань вручную или в стиральной машине. В то же время надо добавить воды во флакон с порошковым красителем, встряхнуть его, и можно приступать к росписи. Обычно весь процесс приготовления раствора активатора и красителя подробно описан в инструкции по применению. Они могут отличаться у разных производителей.

ВАЖНО! Активные красители могут быть опасны для аллергиков. Если вы страдаете хроническими респираторно-дыхательными заболеваниями — тай-дай не для вас!



Хлорсодержащий отбеливатель «Белизна» продается в отделах бытовой химии в большинстве супермаркетов и магазинах хозяйственных товаров. Применяется в окрашивании «обратный» тай-дай для высветления рисунка на темной ткани. В зависимости от плотности ткани увеличивается или уменьшается время воздействия на нее отбеливателя. Если переждать вещество на ткани, можно испортить вещь — если не сразу, то впоследствии ткань в местах окрашивания может порваться. Желательно, чтобы в наличии был небольшой кусок материи, с которым вы могли бы провести эксперименты по обесцвечиванию. Потому что разные типы отбеливателя имеют разную силу воздействия из-за концентрированности

продукта. У разных производителей — а их на рынке существует множество — различный состав действующего вещества, и это влияет на время и результат окрашивания. По моему опыту, чем более дешев отбеливатель — тем более быстро, жестко и эффективно он работает!

ВАЖНО! Вещество может быть опасно для здоровья! Перед экспериментами с отбеливателем нужно убедиться, что у вас, у ваших домашних животных, у ваших близких нет аллергической реакции на хлор. Настоятельно рекомендуем обеспечить мощную вентиляцию помещения. Лучше всего заниматься техникой «обратный» тай-дай на улице, на свежем воздухе.

