

Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя школа № 70»
структурное подразделение "Школа искусств"

Директор МОУ «Средняя школа № 70»
_____ И. И. Луковикова

Приказ
от «31»августа 2020 г.
№ 01-08/249

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа

Театральная студия «Батик»

для детей 11-16 лет

Срок реализации - 2 года

Составитель: Заплатина Е. К.
Педагог дополнительного образования

Ярославль, 2020

Пояснительная записка

Формирование личности может быть эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будет актуализирован творческий потенциал человека в различных видах деятельности. Большие возможности в развитии творчества заключает в себе изобразительная деятельность.

Живая сложная форма подвергается художником декоративной обработке – стилизации. В процессе стилизации художник выявляет наиболее общие, характерные, выразительные черты стилизуемого предмета и наоборот отмечает всё лишнее, случайное. В декоративных композициях используются уже стилизованные, обработанные художником формы.

Декоративные композиции украшают большую часть окружающих ребёнка вещей: мебель, посуду, одежду, текстиль, стекло и конечно же разнообразные ткани.

Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребёнка радостью творчества. Работа с прекрасными материалами: шёлком, атласом, красками, кистью – доставляет удовольствие. Ребёнок имеет возможность ощутить ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей своими руками. Роспись по ткани открывает перед ребёнком широкое поле для реализации идей по дизайну одежды или интерьера.

Цель данной программы – раскрыть и развить потенциальные художественные способности ребёнка, способствовать удовлетворению детей в практической деятельности путём декоративно-прикладного творчества.

Задачи:

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Дать общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах, закономерностях.
3. Познакомить детей с одним из видов декоративно – прикладного творчества росписи ткани «Батиком».
4. Формировать у детей практические умения и навыки выполнения росписи по ткани «холодный батик», ознакомить детей с видами тканей для выполнения батика, со специальными красителями и закрепителями, инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, валик, трубочки, аэрограф, тампон и т. д.), освоить с ними в полном объёме весь процесс «холодного батика».
5. Ознакомить детей с общими закономерностями изобразительного искусства, лежащими в основе художественной росписи по ткани: законы композиции и колорита, приёмы стилизации, приёмы создания декоративной композиции.
6. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость. Прививать навыки работы в коллективе.
7. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность.
8. Обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства.

Адресаты программы. Срок реализации.

Данная программа рассчитана на обучение декоративной росписи ткани обучающихся различного возраста 11-16 лет. Срок реализации программы 2 года. В группы принимаются все желающие, специального отбора не производится. Прошедшие двухгодичный курс обучения, могут заниматься и дальше на более высоком творческом уровне. Занятия в объединении проводятся 2 раза в неделю в объёме 3 академических часов.

Основная форма организации учебного процесса — учебное занятие или творческий урок. Это обусловлено сложностью и логической поэтапностью процесса выполнения художественной росписи ткани. Такая форма обеспечивает системность учебного процесса, возможность повторять и закреплять пройденное.

Также в обучении используются экскурсии, посещение и участие в выставках, беседы с демонстрацией подлинных и авторских произведений декоративно – прикладного творчества.

Условия реализации программы.

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, инструменты, условия:

- Просторное помещение;
- Красители для батика анилиновые;
- Резерв – состав для закрепления;
- Тани для росписи – шелк, атлас, крепдешин и др.;
- Инструменты – кисти, трубочки стеклянные. Валики, тампоны, аэрограф, трафареты, карандаши простые бумага копировальная, калька и др.;
- Рамки деревянные для натяжения ткани разного размера;

Помещение должно обязательно хорошо проветриваться и освещаться, желательно, чтобы помещение имело воду.

Принципы обучения:

- Эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное условие реализации детского творчества.
- Учёт индивидуальных способностей детей.
- Последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от учебных занятий к творческим решениям.
- Удовлетворение практических чувств ребёнка через создание полезных и красивых вещей.

Методы обучения:

- Репродуктивный (воспроизводящий)
- Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала)
- Проблемный (педагог ставит проблему и решает её вместе с детьми)
- Эвристический (проблема ставится детьми, ими же предлагается пути решения)

Прогнозируемые результаты

По итогам 1 года обучающиеся должны знать:

1. Название основных и составных цветов;
2. Понимать значения терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, батик, резерв, красители, колер, заливка, ритм, раппорт, симметрия, асимметрия, композиционный центр, нюанс, контраст, замысел, эскиз, картон, декоративная композиция, панно;
3. Изобразительно-выразительные средства графики и живописи: линия, мазок, пятно, точка, фактура, тон, цвет;
4. Название инструментов и приспособлений, некоторые названия тканей;

Должны уметь:

1. Пользоваться инструментами и материалами: карандашами, красками, кистью, красителями, резервом, тампонами, тушью;
2. Создавать декоративные композиции в круге, квадрате, полосе;
3. Использовать основные приёмы создания декоративных композиций (ритм, симметрия, асимметрия, композиционный центр);

4. Стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного образа;
5. Владеть различными приёмами выполнения художественной росписи ткани в технике холодный батик (работа колерами, свободная роспись, набрызг).

По итогам 2 года обучающиеся должны знать:

1. Виды декоративно – прикладного искусства, его задачи, закономерности, области применения;
2. Виды декоративных композиций;
3. Виды ритма, симметрий;
4. Области использования произведений, выполненных в технике холодный батик.
5. Приёмы декорирования интерьера.

Должны уметь:

1. Свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости от задач изображения;
2. Самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике холодного батика;
3. Создавать декоративные композиции на свободную и заданную тему;
4. Стилизовать любые природные объекты в декоративные на основе художественного отбора, создавать из них декоративные композиции;
5. Свободно владеть различными приёмами выполнения художественной росписи ткани в технике холодного батика, производить их отбор в зависимости от создаваемого художественного образа.

Основные формы проверки знаний, умений, навыков:

1. Выставки, вернисажи, персональные выставки;
2. Открытые занятия;
3. Контрольный срез или устный опрос – для усвоения терминологии.

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом оценивания.

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребёнка:

- Высокий уровень – 3
- Средний уровень – 2
- Низкий уровень – 1

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

Название темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
1.«Знакомство с королевством кисточек». Урок – игра. Условия безопасной работы. (Введение в образовательную программу)	0.5	2.5	3
2. «Что могут краски» Изобразительные возможности акварели. Основные цвета, Смешение красок.	0.5	2.5	3
3. «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром. Отработка приёма проведения непрерывных красочных линий.	0.5	2.5	3
4. «Осень. Листопад». смешение тёплых цветов. Акварель. Отработка приёмов равномерных заливок.	0.5	2.5	3
5. «Ледяная рапсодия». Смешение холодных цветов. Акварель. Отработка приёмов равномерных заливок.	0.5	2.5	3
6. «Северное сияние». Работа в смешанной гамме цветов. Акварель. Сочетание равномерных заливок направленного мазка.	0.5	2.5	3
7. «Грустный дождик» Образ дождя. Ограниченная палитра. Ахроматические цвета, Акварель. Беседа о передаче чувств через иллюстрацию	0.5	2.5	3
8. «Снежный ритм» Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Разбеливание и утемнение красок.	0.5	2.5	3
9. Подведение итогов. Выставка.	0.5	2.5	3
10. «Знакомство с	0.5	2.5	3

королевством тканей» Урок – игра. Виды тканей. Применение тканей. Дизайн интерьера. Дизайн одежды и аксессуаров.			
11. «Семицветик». Изобразительные возможности батика. Приготовление красителей. Смешение красителей. Составление колера. Отработка приёма заливок на ткани.	0.5	2.5	3
12. «Абстрактная композиция №1». Перевод рисунка на ткань. Работа резервом по контуру.	0.5	2.5	3
13. «Абстрактная композиция №2». Перевод рисунка на ткань. Работа резервом по контуру.	0.5	2.5	3
14. «Абстрактная композиция №2». Роспись ткани в соответствии с эскизом.	0.5	2.5	3
15. «Парео». Свободная роспись ткани. Техника «а ля прима». Вливание красок.	0.5	2.5	3
16. «Рыбка». Эскиз. Графика. Виды линий (карандаш).	0.5	2.5	3
17. «Рыбка». Эскиз в цвете. Сочетание графических живописных средств (акварель).	0.5	2.5	3
18. «Рыбка». Роспись по ткани (платок)	0.5	2.5	3
19. «Подводное царство». Выполнение эскиза. Роль произведений ДПИ в интерьере.	0.5	2.5	3
20. «Подводное царство». Выполнение росписи занавески. Нюансы и контрасты.	0.5	2.5	3
21. «Зимний пейзаж». Графика (цветные карандаши).	0.5	2.5	3
22. «Зимний пейзаж». Роспись ткани.	0.5	2.5	3
23. «На лесной опушке». Выполнение эскиза занавески.	0.5	2.5	3
24. «На лесной опушке». Выполнение росписи	0.5	2.5	3

занавески.			
25. Подведение итогов. Выставка.			
26. «Бабочка». Эскиз. Графика. Симметрия (карандаш).	0.5	2.5	3
27. «Бабочка». Эскиз в цвете. Цветовые контрасты.	0.5	2.5	3
28. «Бабочка». Роспись по ткани (платок).	0.5	2.5	3
29. «Ирисы». Эскиз. Графика. Передача настроения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
30. «Ирисы». Эскиз в цвете. Сочетание графических и живописных средств (акварель).	0.5	2.5	3
31. «Ирисы». Роспись по ткани. Фартук.	0.5	2.5	3
32. «Земляника». Эскиз. Графика. Разнообразие растительных форм (гелевая ручка)	0.5	2.5	3
33. «Земляника». Эскиз в цвете (акварель).	0.5	2.5	3
34. «Земляника». Роспись по ткани. Коврик.	0.5	2.5	3
35. «Земляника». Роспись по ткани. Коврик.	0.5	2.5	3
36. Выставка. Подведение итогов.	0.5	2.5	3
Итого	18	90	108

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Второй год обучения

Название темы	Количество часов		
	теория	практика	всего
1. «Рябиновые бусы». Эскиз. Графика. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
2. «Рябиновые бусы». Эскиз в цвете. Сочетание графических и живописных средств.	0.5	2.5	3
3. «Рябиновые бусы». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
4. «Костёр рябины красной». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
5. «Костёр рябины красной». Сочетание графических и живописных средств. Акварель.	0.5	2.5	3
6. «Костёр рябины красной». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
7. «Осеннее настроение». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
8. «Осеннее настроение». Сочетание графических и живописных средств. Гуашь.	0.5	2.5	3
9. «Осеннее настроение». Роспись по ткани. Панно	0.5	2.5	3
10. Выставка. Подведение итогов.	0.5	2.5	3
11. «Хоровод снежинок». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
12. «Хоровод снежинок». Сочетание графических и живописных средств. Акварель.	0.5	2.5	3
13. «Хоровод снежинок». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
14. «Лесная красавица».	0.5	2.5	3

Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.			
15. «Лесная красавица». Сочетание графических и живописных средств. Акварель.	0.5	2.5	3
16. «Лесная красавица». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
17. Выставка. Подведение итогов.	0.5	2.5	3
18. «Душистый горошек». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
19. «Душистый горошек». Сочетание графических и живописных средств. Акварель.	0.5	2.5	3
20. «Душистый горошек». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
21. «Я машину веду». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
22. «Я машину веду». Сочетание графических и живописных средств. Акварель.	0.5	2.5	3
23. «Я машину веду». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
24. «Уточка-мандаринка». Эскиз. Графика. Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.	0.5	2.5	3
25. «Уточка-мандаринка». Эскиз в цвете. Создание художественного образа. Гуашь	0.5	2.5	3
26. «Уточка-мандаринка». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
27. Итоговое занятие. Выставка.	0.5	2.5	3
28. «Я создаю батик». Поиск темы. Поисковые наброски.	0.5	2.5	3
29. «Я создаю батик». Выбор опорных объектов. Композиционный замысел.	0.5	2.5	3
30. «Я создаю батик». Эскиз. Графика.	0.5	2.5	3
31. «Я создаю батик».	0.5	2.5	3

Передача строения. Пропорции. Рисунок кистью.			
32. «Я создаю батик». Эскиз в цвете. Сочетание графических и живописных средств. Акварель. Гуашь.	0.5	2.5	3
33. «Я создаю батик». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
34. «Я создаю батик». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
35. «Я создаю батик». Роспись по ткани.	0.5	2.5	3
36. Итоговое занятие. Выставка.	0.5	2.5	3
Итого	18	90	108

Методические рекомендации по организации занятий.

Художественная роспись по ткани (Батик) включает в себя несколько техник нанесения рисунка на ткань (Холодный батик, горячий батик, свободная роспись и т.д.) В работе со школьниками может быть использован только холодный батик в сочетании со свободной росписью, поскольку основными принципами организации занятий являются их посильность для освоения детьми и безопасность используемых материалов.

В художественной практике существуют разнообразные методики выполнения произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе, батика. В данной программе предполагается использовать методики, основанные на постепенном изучении элементов создания декоративной композиции: от усвоения общих законов композиции и колорита – к рисованию с натуры, с последующей стилизацией природных объектов в художественные.

Учебный процесс построен на принципе: художественный замысел – графический набросок – графический эскиз – цветной картон – художественная роспись ткани.

Наиболее сложной частью учебного процесса является этап стилизации природных объектов в художественные и создание на их основе декоративных композиций.

Стилизация (от французского *stylisation*) - декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов, упрощения рисунка и формы цвета и объёма. Стилизация подразумевает глубокую переработку природных форм и сохранения лишь их внутренней сути, являясь знаком. Символическим намёком на первоисточник.

Декоративная обработка элементов батика разнообразна и обусловлена рядом требований. Прежде всего, необходимо считаться с общим характером и назначением предмета, на который предполагается нанести роспись (платок, фартук, галстук, свободная композиция и т. д.). Необходимо учитывать размеры вещи, величину рисунка, повторяемость элементов, (на большом расстоянии, длительное рассматривание или беглый взгляд). Мотив узора для ткани требует иной обработки, чем мотив узора для посуды или обоев. Здесь надо учитывать материал, на который будет нанесён материал. Ткань может быть с блестящей

атласной или ворсистой поверхностью сложного плетения нитей или «сжатой» фактуры.

Декоративная обработка элементов батика, или творческая переработка предмета, его формы. Объёма и цвета для художественной росписи осуществляется по определённым, разработанным декоративным искусством закономерностям.

Прежде всего, перерабатывая любую форму, надо определить её существенные признаки, чтобы как-то отразить их. Отбирая существенное, школьники тем самым решают вопрос о том, что необходимо отбросить без ущерба для характеристики образа. При этом декоративная обработка всегда подразумевает некоторую схематизацию. Декоративной обработке подвергается также и цветовая окраска предметов. Цветовая гамма определяется исходя из соображений декоративного порядка и эмоциональной выразительности. При этом далеко не всегда сохраняются цвета натуры. Ведь основная задача при выполнении батика не рисовать с натуры, а украшение ткани.

Обычной ошибкой является сохранения реальных цветов при помощи прямого упрощения цветовой окраски за счёт лишения её светотени, рефлексов, оттенков. Но такое упрощение часто приводит к тому, что цветовое сочетание становится грубым, примитивно воспроизводящим цвета натуры. При цветовом решении батика необходимо исходить из общего образа оформления вещи, учитывая её назначение и состав ткани, который оказывает большое влияние на цветовую гамму. Школьники могут выбрать красивые цветовые сочетания, далёкие от натуры, но удачно реализующие общий замысел.

Необходимо учитывать, что многообразие возможностей декоративной обработки узора или стилизации в основном сводится к трём принципам: наиболее полная передача предмета, когда художник стремится сохранить все существенные моменты формы, цвета, объёма натуры; предельная схематизация, при которой реальный предмет становится поводом для узора; выборочная передача существенных особенностей предмета.

Необходимым условием достижения успеха в декоративной обработке элементов батика является конкретность задания, то есть чёткое понимание, для выполнения какой композиции будет использован элемент. Стилизация «вообще» без указания темы и задачи бесполезна.

Другой трудностью, с которой сталкиваются дети при выполнении батика, является несоответствие цветных частей картона аналогичным частям росписи ткани, что часто искажает художественный замысел ребёнка. Для того чтобы преодолеть разницу в красителях нанесённых на бумагу и ткань, применяют метод проб на ткани. Перед выполнением росписи на ткани на полоску той же ткани, что применяется для выполнения декоративной композиции, наносят мазки всех цветов, которые будут использоваться в декоративной композиции, и при необходимости корректируют их путём разбавления или уплотнения.

Преподавателю необходимо также учитывать, что без специальной термической обработки (запарки), произведения батика будут недолговечны и могут быть испорчены случайным попаданием воды на ткань. В промышленных условиях запарка произведений батика производится в специальных автоклавах. Если же такой возможности нет, то производить запарку в условиях студии можно при помощи утюга с отпаривателем и папиросной бумаги, которая прокладывается между тканью и утюгом.

Для проведения выставок произведений учащихся по художественной росписи ткани необходимо в зависимости от назначения таких произведений натягивать из на подрамники и помещать в рамку, располагать свободно (занавеси), растягивать на стенде (платки), размещать на манекене (галстуки, жилетки, аксессуары и т. д.).

Список литературы

1. Армандт Т. Руководство по росписи тканей. – СПб., 1992
2. Глинская И. П. Декоративное рисование: методическая разработка. – Л., 1971
3. Корюкин В. П. Батик. Художественное оформление тканей.- Л., 1987
4. Сараева Ю. С. Роспись по ткани. – Ростов- на – Дону, 2000
4. Танкус, О. В., Гроховская Л. М. Технология росписи тканей. – М., 1969.