

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМУ
ИСКУССТВУ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
профиль Изобразительное искусство
заочной формы обучения, группы 02021354
Мининой Оксаны Аркадьевны

Научный руководитель
к.п.н., доцент
Даниленко А.П.

БЕЛГОРОД 2018

Содержание

Введение	3
ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ	
1.1. Исторические особенности художественной росписи ткани.....	10
1.2. Методика организации кружковых занятий по художественной росписи ткани	20
ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ДПИ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ	
2.1. Развитие интереса к декоративно-прикладному искусству на кружковых занятиях по художественной росписи ткани.....	26
2.2. Апробация экспериментальной рабочей программы кружка по художественной росписи ткани.....	34
ГЛАВА III. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР – ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО В ТЕХНИКЕ БАТИК «АЛЫЕ ПАРУСА»	
3.1. Материалы и техника художественной росписи ткани.....	45
3.2. Творческие поиски и методика работы над панно в технике холодного батика «Алые паруса».....	51
Заключение	58
Библиографический список	61
Приложение	67

ВВЕДЕНИЕ

Меняются времена, многое меняется в нашей стране, но истинное мастерство всегда было в почете у русских людей, а те, кто им обладает, пользовались у окружающих огромным уважением, так как в каждое произведении мастера старались вложить частицу своей души, теплоту чувств. Поэтому работы мастеров отличались особой уникальностью и неповторимостью.

Существует множество разновидностей декоративно-прикладного искусства в зависимости от художественного материала, особенностей и национальных традиций работы с ним. Одним из видов ДПИ является батик или художественная роспись ткани. Украшение или роспись и ткани может стать интересным занятием, которое наполнит жизнь ребенка творческим смыслом. Занятия по батiku направлены в основном на творческую деятельность учащихся и использование на практике продуктов своей деятельности. Художественная роспись ткани может помочь учащимся реализовать оригинальные идеи по оформлению интерьера или дизайну одежды.

Существующие рабочие программы по изобразительному искусству для средней общеобразовательной школы не касаются художественной росписи ткани, поэтому на сегодняшний день достаточно актуальными являются внеклассные занятия с детьми по декоративно-прикладному искусству с целью освоения техники батик. Интерес к данному виду декоративно-прикладного искусства находится в прямой зависимости от содержания программы кружка и педагогических условий проведения данных занятий.

Современные дети придирчиво выбирают внеклассные занятия. В большей степени школьников интересуют те занятия, которые могут помочь подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступить в ВУЗ. Небольшая часть детей может заинтересоваться конкретными видами творчества, если

впоследствии они смогут стать их профессией или послужит им как объект творческой самореализации.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что тема выпускной квалификационной работы «Формирование интереса к ДПИ на кружковых занятиях по художественной росписи ткани в общеобразовательной школе» является на сегодняшний день актуальной.

Данная исследовательская работа посвящена изучению методов формирования интереса школьников к декоративно-прикладному искусству в процессе внеклассных занятий по батику. Таким образом, необходимо было выработать методику, содержание которой учитывало психолого-педагогическую и художественно-творческую направленность обучения данному виду ДПИ. Кроме того, обучение школьников художественной росписи по ткани должно отвечать современным требованиям, предъявляемым к декоративно - прикладному искусству. Поэтому для решения проблемы формирования мотивации учащихся к освоению одного из видов декоративно-прикладного искусства на внеклассных занятиях необходимо было проанализировать научные материалы по философии, психологии, педагогике, истории, теории, методике обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

В данном исследовании были использованы труды известных художников-педагогов, основные положения которых легли в основу современной концепции художественного образования (Г.В. Беда, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова, А. А. Унковский, Е. В. Шорохов и др).

Работы Р.А. Гильман, Б.А. Державина, И.И. Емельянович, В.Н. Козлова, С.А. Малаховой, С.И. Темерина и др. явились основными научно-методическими источниками при изучении опыта обучения декоративно - прикладному искусству, в области художественной росписи ткани.

Научные исследования в области декоративно-прикладного искусства В.А. Барадзулина, Н.П. Бесчастнова, В.Я. Берсеновой, Н.С. Гассановой, Л.С. Жоголь, Ю.В. Максимова, Д. Начулени, Н.В. Романовой, В.И. Савицкой и др. явились источниками информации о сущности современного декоративно - прикладного искусства, показали его значение в процессе воспитания личности.

Основными источниками изучения проблемы развития интереса к творчеству, декоративно-прикладному искусству стали труды Г.С. Комаровой, В.В. Корешкова, А.С. Хворостова и др..

Большую роль для изучения особенностей формирования интереса к творческой деятельности имели труды известных психологов: Л.С. Выготского, Е.И. Игнатъева, В.И. Киреевко, В.С. Кузина, С.А. Мочалова, А. А. Мелик – Пашаева и др.

В настоящее время в кружковой работе по декоративно-прикладному искусству используется большое количество методических находок, внедряются авторские программы. Они применяются в обучении различным техникам и видам декоративно-прикладного искусства. Однако, для формирования стойкого интереса к занятиям, желания детей заниматься конкретным видом ДПИ, можно расширить существующий реестр методов и приемов обучения школьников на внеклассных занятиях, в результате чего будет решена одна из проблем современной художественной школы - неустойчивость мотивации к занятиям художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством.

Актуальность данной выпускной квалификационной работы состоит в решении данной проблемы.

Проблема исследования заключается в недостаточной разработанности форм и методов формирования интереса к ДПИ на занятиях кружка по художественной росписи ткани в общеобразовательной школе.

Цель исследования состоит в выявлении и обосновании эффективных форм и методов организации обучения, которые способствуют формированию устойчивого интереса к ДПИ на занятиях по художественной росписи ткани.

Объект исследования: процесс обучения детей декоративно-прикладному искусству (художественной росписи ткани).

Предмет исследования: формы и методы развития интереса учащихся к ДПИ на занятиях по художественной росписи ткани.

Гипотеза исследования. Процесс формирования интереса к ДПИ на кружковых занятиях по художественной росписи ткани учащихся общеобразовательной школы будет эффективным, если:

- в процессе занятий педагог будет учитывать индивидуальные свойства личности: возрастные, психолого-педагогические особенности, социальные потребности, уровень развития творческих способностей учащихся;
- в организации учебного процесса по художественной росписи ткани педагог будет применять разнообразные традиционные и инновационные формы работы, специальные методы и приемы, стимулирующие стойкий интерес к декоративно-прикладному искусству;
- в процессе занятий будет использоваться экспериментальная программа занятий по художественной росписи ткани, которая включает конкретные задания и упражнения, нацеленные на формирования основных знаний и навыков работы учащихся в технике батик, развивающие потребности в работе с конкретным художественным материалом декоративно-прикладного искусства.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические источники, психолого-педагогические исследования, труды по психологии, педагогике, истории искусства, теории и методике преподавания декоративно-прикладного искусства;
2. определить наиболее эффективные методы и приемы формирования интереса к декоративно-прикладному искусству в процессе обучения детей художественной росписи ткани;
3. разработать и апробировать на практике экспериментальную программу, методику обучения художественной росписи ткани, изучив эффективность педагогических условий формирования стойкого интереса к декоративно-прикладному искусству;
4. разработать учебно-методические пособия для внеклассных занятий по художественной росписи ткани.

Методологической основой исследования являются основные научные положения художественной педагогики, психологии, методики преподавания, истории и теории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, разработанные Л.С.Выготским, Е.И. Игнатьевым, В.С.Кузиным, Б.М.Неменским, Н.М.Сокольниковой, Н.Н.Ростовцевым, Т.Я.Шпикаловой, А.С.Хворостовым.

В данном исследовании были использованы следующие **методы исследования**:

- исследование научно-теоретических источников по проблеме исследования;- педагогическое наблюдение;
- изучение и анализ современного педагогического опыта, принципов организации педагогического процесса по художественной росписи ткани во внеклассных занятиях с детьми в общеобразовательной школе ;
- анализ учебных программ кружков по ДПИ, методических разработок, наглядно-методических пособий;
- педагогический эксперимент и анализ полученных данных по проблеме исследования.
- анализ творческой деятельности учащихся: эскизы, творческие изделия обучающихся;

Научная новизна исследования.

Были подобраны, систематизированы формы и методы по формированию интереса к конкретному виду декоративно-прикладного искусства (художественная роспись ткани); были определены психолого-педагогические принципы формирования навыков работы в технике батик, которые будут иметь воздействие на мотивацию учащихся к овладению художественным мастерством и ремеслом.

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:

1. был проанализирован исторический процесс развития искусства художественной росписи ткани от истоков до наших дней;
2. определены принципы и условия создания творческих изделий в технике батик.

Практическая значимость исследования заключается в следующем:

- собран теоретический и наглядно-методический материал для организации занятий по истории и технологии батика;
- разработана рабочая экспериментальная программа для организации кружковых занятий по художественной росписи ткани;
- материалы исследования могут быть использованы в педагогической практике студентов, на кружковых внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству в общеобразовательной школе.

Достоверность исследования подтверждается опорой на результаты исследований по методике обучения декоративно-прикладному искусству, а также на результаты эксперимента данного исследования, которые позволяют определять методологический подход к решению поставленной проблемы при использовании различных методов исследования, целей, задач и логики работы по диагностике основных положений исследования.

Апробация на практике результатов исследования, приведенных в выпускной квалификационной работе, проходила в процессе педагогической деятельности на внеклассных занятиях по декоративно-прикладному искусству со школьниками среднего звена.

База исследования: МБОУ «Гимназия №2 г.Белгорода»

Этапы исследования:

Этап 1. В процессе обучения на 4 курсе была отработана тема исследования, определен замысел, идея исследования. На данном этапе была определена проблема исследования, сформулирован его аппарат.

Этап 2. В 2016 -17 учебном году была разработана модель педагогического эксперимента на базе МБОУ «Гимназия № 2 г. Белгорода». В это же время было определено содержание творческой работы в технике батик, а также примерное содержание учебно-методического пособия по организации занятий по художественной росписи ткани.

Этап 3. На заключительном, третьем этапе, в 2017-18 учебном году был проведен педагогический эксперимент, связанный с формированием интереса к декоративно-прикладному искусству учащихся 6 классов общеобразовательной школы в процессе кружковых занятий по художественной росписи ткани на внеклассных занятиях.

По окончании исследования были подведены итоги, окончательно оформлена текстовая часть дипломной работы.

Структура выпускной квалификационной работы:

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, приложения.

Полный состав выпускной квалификационной работы включает:

1. Творческую часть (поисковые эскизы, основное творческое изделие – декоративная композиция в технике батик «Алые паруса»);
2. Теоретическая часть (материал по истории и технологии художественной росписи ткани, методические материалы, применяемые в практике работы кружка декоративно-прикладного искусства по художественной росписи ткани в общеобразовательной школе);
3. Методическая часть (описание педагогического эксперимента) с учащимися 6 классов МБОУ «Гимназия №2 г. Белгорода» с приложениями

(программакружка, методические материалы по тематике кружковой работы, фото лучших творческих работ учащихся).

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ

1.1. Исторические особенности художественной росписи ткани

Художественная роспись ткани считается одним из видов художественного текстиля. Этот вид декоративно-прикладного искусства имеет глубокие народные корни. Сегодня художники по текстилю с большим уважением относятся к традициям этого искусства, при этом используя и новые технологии росписи ткани.

Различные способы росписи ткани имеют обобщенное название-- «батик». «Батик» - это индонезийское слово; «ba» - «хлопчатобумажная ткань», а «tik» - это «капля» или «точка».

На сегодняшний день не существует единого мнения о времени возникновения батика. Большинство исследователей считают, что художественная роспись ткани появилась в XIII-XIV в. в, но, все же батик появился гораздо раньше.

Набойку и крашение тканей считают одними из самых древних ремесел. Простейшие способы художественной росписи ткани были известны в Африке, Перу, Шумере. Чаще всего это были двухцветные ткани, в которых фон был цветным, узоры - цвета неокрашенной ткани.

Более сложный вид батика сформировался в Индонезии. Именно мастера Индонезии до совершенства довели технику росписи ткани. Самые первые сведения о батике связаны с индонезийским островом Ява, начиная с XVII в. Вначале узор принято было наносить с помощью расплавленного воска и бамбуковой палочки, вместо которых вскоре появился чантинг - специальный изобретенный на Яве инструмент. Он давал возможность прорисовывать точки, завитки, линии более изысканно и тонко, после

чегоматерия до десяти раз погружалась в чан с красителем, приводя к богатой гамме оттенков цвета. Известно около десяти тысяч яванских узоров, при этом все они очень разнообразны.

Органический синий краситель добывался при помощи специфического кустарника индигоноски, поэтому получила название «индиго». Красный или пурпурный цвет производился из коры различных деревьев или при помощи особого вида морских моллюсков. Эта краска была очень дорогая, поэтому пурпурные ткани могли позволить себе только царственные особы.

Расписывали в основном хлопковые ткани, сделанные вручную. Для художественной росписи ткани часто использовался дорогой материал - гладкий и тонкий индийский хлопок. Для подготовки к художественной росписи материю ее тщательно вымачивали, затем отбеливали, добиваясь однородности цвета и плотности. Процесс росписи был достаточно кропотливым, имел несколько этапов: нанесение горячего воска, окрашивание, сушка, причем для достижения необходимого количества цветовых сочетаний, крашение повторялось несколько раз.

Излюбленной для индонезийских мастеров была коричневая теплая гамма, от самого светлого, молочного оттенка до темно-коричневого, которая подчеркивалась глубокими тонами индиго. Рецепты красок, также как и узоры, в каждой семье были свои и тщательно береглись.

Уже позже появляется ткацкий рисунок. Его создавали непосредственно в процессе изготовления тканей при помощи специального переплетения нитей.

Искусство росписи ткани также было распространено в Китае и Индии, где еще около 4 т. лет до н. э. для этого применяли природные красители животного и растительного происхождения.

Китай считают родиной шелка. Поэтому шелковую ткань также называли «ткань из Китая», «китайка». В XII в. до н.э. в Китае уже производили особые тончайшие ткани, которые требовали сложнейшей технологии. Китайцы разводили шелкопрядов и очень долго хранили секреты

получения шелка-сырца. Кроме того никто не распространял сведений о способах получения красителей из растений и окраски тканей. Существовал специфический вид росписи шелковых тканей с помощью рисунка воском, который делали на материю при помощи кисточки с горячим воском. Восковой рисунок цветом не окрашивался, оставаясь белым.

Китайские художники первыми создали непревзойденные по поэтичности и мастерству шелковые свитки, на которых запечатлели первые в мире пейзажные композиции.

Начиная с VIII в. вместе с водяными красителями китайцы начали использовать черную тушь, богатую интересными оттенками. Художники использовали тушь одного цвета, создавая удивительные по красоте пейзажи. В это же время появились разнообразные приемы и методы живописного изображения на ткани. Впервые, подробная и тщательная прописка - «чун-би» («прилежная кисть»), а во вторых, быстро написанный, словно незавершенный сюжет, который позволял додумать мысль художника - «сё-и» («живопись идеи»). Эта живопись на шелке выполнялась по памяти, а не с натуры, отражая наиболее характерные черты природы.

Технологии художественной росписи ткани в Японии развивались особым путем. Это было связано с её географической изоляцией, своеобразием культуры, а следовательно самостоятельностью. Считается, что батик, был завезен в Японию из Китая или из Индии. На японском языке батик обозначался как «рокэти», применялся при отделке ткани для одежды и ширм. VIII в. считают золотым веком производства художественных тканей в Японии. Кроме батика в это время распространение получает «суримон» (восковая набойка), вышивка, а кроме того техники «юхата» и «кокэти» (узоры по трафарету). В X-XI в.в. японский костюм достиг недостижимой роскоши. Рисунки, выполняемые при помощи трафарета, вытесняются ручной градуированной росписью.

Постепенно в художественной росписи ткани меняется мода: в XIII в. входит в моду украшение ткани при помощи орнаментации гербами, в

конце XVI в. на ткани возникают сюжетные узоры, при этом на материю для ширм и кимоно помещают целые картины. Кроме этого, развивается и техника набойки, в конце XVII распространение получает техника «юдзен» (рисунок при помощи рисовой пасты) - изобретение Миядзани Юдзен. Существует версия, что данную технологию голландцы привезли из Индонезии в Японию, ведя торговые дела с Японией. В Китае и Японии роспись по ткани использовали при изготовлении традиционных для этих стран картин и ширм, наполненных поэтическими ассоциациями. К началу XIX века узоры и изготовление тканей в Японии достигло наивысшей стадии развития, но появляется штамповка, как это гораздо раньше случилось в Китае и Индии.

Страной, где в изобилии присутствовали природные красители, являлась Индия. Там и появились всевозможные приемы и методы росписи ткани.

В самом начале рисунок на ткани или наносился кистями, или штамповался. Первый способ - очень длительный и трудоемкий. Кроме того, широкую известность получила техника узелкового батика или «бандхана», которая дает узор, похожий на композицию из мелких неровных пятен. Людей в одежде из таких расписных тканей, изображены в фресках, рельефах и скульптурах древнейших индуистских храмов.

Еще одна из разновидностей батика была распространена в Гуджарате. Технология заключалась в следующем: материю скручивали жгутом, а затем плотно обматывали те фрагменты, где нужны были полосы, после чего ткань погружали в краску, после крашения в месте перевивки оставались непрокрашенные участки. Эта техника имела название «лахерия».

В среде ремесленников в Тамилнаде и Короманделе сохранилась технология «каламкари». В этой технике чаще всего изготавливали для храмов портьеры, балдахины, пологи. В росписях фигурировали не только сюжеты из мифологии, но даже портреты.

Самое большое распространение получил метод набойки, благодаря которому индийские ситцы стали пользоваться большой популярностью не только в самой стране, но и в Европе в XVII-XVIII вв. Эту технологию быстро переняли, и она скоро начала вытеснять ручную роспись ткани.

Первыми была набойка в один цвет. Набойку печатали двумя способами: краской на полотне и методом кубовой набойки. Вторым способом характеризовался тем, что расплавленный воск на ткань наносили при помощи металлического штампа. После этого всю материю опускали в чан (или куб) с красителем. Чаще всего здесь применялся синий индиго.

К концу XVII в. получает распространение белоземельная набойка, то есть цветная набойка по светлому фону ткани. В это время начинают изобретать сложные контурные рисунки из изогнутых фигурно металлических полос, которые закрепляли на набоечной доске. Если вокруг узора набивали похожие на гвозди штырьки, то при печати получалось изображение в форме различного размера горошин. Одним из наиболее популярных рисунков в набойке были так называемые «огурцы».

В странах Европы в I половине XIX в. батик первыми начали применять голландцы при изготовлении декоративных тканей. Именно голландцы ввели батик из Японии, а потом уже мода на него получила распространение по всей Европе.

Очень скоро более развитая в промышленном отношении Англия обошла в мануфактурном производстве набойки на ткани Нидерланды, а батик попадает в сферу мелкого и кустарного производства. Техники батика заинтересовались немцы, которые впоследствии усовершенствовали этот вид творчества в Европе. И в наше время в Германии производят высококлассные материалы и принадлежности для мастеров по ручной росписи ткани.

Художественная роспись ткани получает новую жизнь на рубеже XIX-XX в.в. в связи с развитием стиля «модерн». Благодаря всемирным выставкам 1860-х годов, значительно возрастает интерес к искусству и культуре Востока. В большей степени привлекательным оказалось искусство Японии:

ее культом природных мотивов, обожествление красоты каждой травинки, тонкость художественных приемов. Работы восточных художников изучались, копировались, для того, чтобы раскрыть секреты простой внешне техники. Мотивы с изображением цветов, даже готовые композиции вставлялись в текстильный орнамент практически без изменений. Так ширмы мастеров Востока, включающие изображения цветов достаточно органично присутствовали в европейских интерьерах.

Более всего в искусстве модерна текстильный орнамент нашел применение в декоративных тканях, присутствуя в организации жизненной среды новых особняков. Именно в мебельных, гардинных тканях подобные мотивы выступали наиболее органично и раскованно.

В русском искусстве с древнейших времен известны приемы набивания цветного узора - печатных рисунков на ткани. Это и есть так называемые «набойки» (от слова «набивать»). Технология русской набойки состояла в следующем: на доске вырезался узор, после чего доска смачивалась краской, становясь печатной формой или манерой, после чего ее накладывали на материю, проколачивали (набивали) деревянным молотком.

Таким образом украшали крестьянские одежды, скатерти и др.. В музеях нашей страны хранятся замечательные образцы этого вида творчества, датированные XVII-XIX вв. Там можно найти и ткани, и сами резные формы, при помощи которых печатались набойки.

Русская старинная набойка была сродни батику по своей технологии: разогретый резервирующий состав (различные смеси смол, воска и других компонентов) вручную наносился на ткань с помощью «квачей» (специальных тампонов), резных досок или штампиков. После высыхания резерва ткань окунали в чан (куб) с краской (чаще всего синей). После ткань просушивали, убирали резерв при помощи горячей воды, получался белый узор на синем фоне.

Иногда на ткань масляной краской наносили ярко-красные горошины. Такая ткань применялась чаще всего для сарафанов, а иногда и для шитья мужской одежды.

В XVI-XVII вв. в русской набойке появились элементы искусства, сродни оформлению тканей в Китае, Японии. Набивные узоры делались черной масляной краской. Часто применялись разные геометрические формы: кружки, шестиконечные звезды. Самым распространенным был рисунок с небольшими рыбками, мелким горошком или восьмилепестковыми розетками. Появляются узоры, в которых присутствуют крупные косые или прямые полосы, что, скорее всего, является подражанием восточным тканям. Позже в них начинает наблюдаться переход от полос к растительным узорам: стилизованным ромашкам, тюльпанам, розам и др. Вплоть до конца XVII в. в русской набойке отмечалось влияние Востока, наиболее заметное в художественной переработке растительных мотивов.

На русскую набойку своеобразное влияние оказал и Запад. В рисунках появились объемные цветы. В тканях XVIII в. уже не присутствовало ясное композиционное построение, которое было характерно для тканей XVII в. В XVIII в. еще присутствуют орнаменты в виде василька, ромашки, гвоздики. Но после появления альбомов из Парижа с рисунками для тканей, русская набойка изменилась, переняв французские узоры и орнаменты, такие, как рисунки райских птиц, бытовых сцен и пейзажей. В начале XIX в. русская набойка практически полностью утрачивает самобытные черты. Купцом Спиридоновым в селе Иваново в 1828 г. была установлена первая цилиндрическая ситцепечатная машина, которая положила начало промышленному развитию художественного оформления тканей.

К концу XIX - началу XX в. набивные ткани производились промышленным способом и широко применялись в сельском, и в городском интерьере. Рисунки стали богаче и разнообразнее по композиции и цветовой гамме. Наибольшую известность получили замечательные костромские и ивановские ткани.

Главным мотивом в набойке являлись листья и цветы, при этом на протяжении многих веков мастера тщательно отбирали и вырисовывали узоры. В каждом элементе художники по ткани могли найти основной декоративный элемент, выполнить орнамент таким образом, чтобы он слился с поверхностью тканью единой, не разрушая ее композиционной плоскости.

В декоративных набойках начинают появляться сцены городской и деревенской жизни, изображения зверей и птиц. Граверы и художники разрабатывали оригинальные декоративные композиции, особенно ритмичные, сложенные, в которых даже фон между фрагментами орнамента читался, как узор.

После революции создание новых видов набивного рисунка шло очень тяжело: чаще всего вводилась советская символика (пятиконечная звезда, серп и молот), но оставался и традиционный растительный орнамент. Ткани с подобными рисунками были скромные, обычно с маленьким раппортом и большими гладкими фонами. При их разработке мастера стремились выразить современные веяния, показать простоту новой жизни, ее тенденции. Однако люди, особенно проживающие в сельской местности, лучше воспринимали цветочные узоры, нежели рисунки на новые социальные темы. Советская власть поручила художникам начать активную работу на текстильном производстве, привлекая новые, молодые силы. Благодаря мастерам Л. Поповой, В. Степановой, Л. Маяковской появились новые выразительные ткани. В их разработках начинает четко работать ритм и цвет, заключенный в обычные геометрические фигуры - квадрат или круг. Эти ткани как «первая советская мода» попали в историю текстильного искусства.

Русские мастера смогли принять европейскую стилистику и технику, но так как они не были знакомы с традицией этого искусства, то были и сложности: отсутствие отработанных технологически развитых методов и приемов, недостаток опыта. Художники чаще всего объединялись в

творческие артели, в которых занимались изготовлением шалей платков; реже имели большие заказы для театров, кафе и др.

В работах известных в то время мастеров Н. Ламановой, театральных художников М.В. Либаква, В.А. Щуко, Е.Е. Лансере, А.Г. Тышлера находят проявление так называемый революционный конструктивизм.

В 30-е годы художественная роспись ткани была поддержана на уровне правительства: появились первые пособия по технологии, были организованы артели, которые в дальнейшем «доросли» до фабрик. В Москве, Ленинграде и других крупных городах была подготовлена целая плеяда художников, которые работали в этой технике. Однако всеобщая «уравниловка» не способствовала появлению индивидуальных высокохудожественных образцов.

Только с 50-е гг. была организована художественная мастерская при НИИХП, начали работать несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, где начали трудиться уже известные художники, начали набирать учеников по росписи ткани.

Благодаря исследованиям С. Темерина стали известны имена таких мастеров по художественной росписи ткани, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, И. Иноземцева, К. Малиновская, С. Марголина, и др. Эти художники возродили искусство батика в нашей стране. Они создали в батике первые композиции, основанные на классическом искусстве геометрического и растительного орнаментов, выполнили первые панно на темы «Весна», «Москва», «Труд».

В 60-е годы произошел настоящий переворот в области текстильного производства. Появились ткани из искусственных и синтетических волокон. Для новых тканей требовались и другие по типу набивные рисунки и принципы нанесения росписи. В начале 60-х г. получило распространение творческое направление, похожее на свободную эскизную манеру рисунков в технике «сухой кисти». Образцом такого художественного решения можно считать работу Н. Щегловой «Букет роз» (1961). Свободная,

как живописный экспромт, она передает прелесть природы, но одновременно достаточно стилизована, чтобы нести черты строгого текстильного узора.

В 70-80 гг. художники начали выполнять в технике батика более крупные изделия: панно для оформления фойе, кафе, сцен, концертных залов. Эти произведения выполнялись в мастерских Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР. Одновременно батик стал считаться выставочным художественным произведением. На ведущую позицию выдвинулись художники из Прибалтики. В художественных вузах страны начали готовить художников-текстильщиков (Строгановское и Мухинское училище, Текстильный или Технологический (УБОН) институт). В Союз художников СССР стали принимать лучших мастеров по авторскому батик (Л. Грасс, В. Кравченко, А. Талаев, И. Трофимова).

Конец XX века в нашей стране характеризуется развитием искусства батика, открытием новых имен, техник, направлений. Известными мастерами русского батика считают С. Давыдова («философский» батик), В. Кравченко («офортный» батик), И. Трофимову («монументальный» батик), Т. Шихиреву («повествовательный» батик).

Без изучения истории искусства росписи ткани, ее декоративных возможностей, технологических закономерностей невозможно овладеть современным искусством украшения тканей. В настоящее время наиболее популярной является техника холодного батика, в которой вместо горячего воска применяют так называемый «резерв». Для нанесения «резерва» на рисунок ткани, используют специальную стеклянную трубочку. Для холодного батика чаще всего применяют светлые однотонные ткани: натуральный шелк, хлопок, шерсть. Техника батика в наши дни настолько популярна, что ее изучают в колледжах искусств, художественных школах, высших художественных заведениях во всех странах мира.

1.2. Методика организации кружковых занятий по художественной росписи ткани

Задача любого кружка по декоративно-прикладному или изобразительному искусству - всестороннее развитие ребенка. Внеклассные занятия по декоративно-прикладному творчеству играют очень большую роль: здесь не решаются проблемы школьной программы, но помогают детям направить в нужное русло свою энергию, восполнить недостаток эстетического воспитания и культурного образования.

Внеклассные занятия подразумевают наличие опоры на личную инициативу и интерес. Такие занятия – один из важнейших способов компенсации творческих умений, навыков учащихся, которые они не могут приобрести в основной школе.

На внеклассных занятиях батиком учащиеся развивают свои творческие способности: воображение, фантазию, обучаются стилизации и композиции декоративного изображения, овладевают навыками построения цветовых сочетаний, изучают разнообразные техники и приемы художественной росписи ткани. Процесс освоения искусства батика включает ряд определенных действий, требующих от обучающихся аккуратности, самостоятельности, настойчивости, выдержки, сосредоточенности.

На занятиях по художественной росписи ткани могут одновременно заниматься дети с различными уровнями развития художественных способностей, с разной степенью художественной подготовки.

В процессе обучения искусству батика учащиеся должны получить знания:

- об истории и традиционных технологических особенностях батика;
- о различных видах художественной росписи ткани;

о технике и материалах батика, свойствах тканей, различных красителей и др.

приобрести умения:

различать цветовые характеристики окружающего мира и полученные впечатления передавать в творческих работах;

анализировать форму, конструкцию, тоновые отношения;

стилизовать предметы и объекты окружающего мира в художественные образы;

выполнять творческие работы в разных техниках батика;

самостоятельно реализовывать творческие идеи в эскизе и в материале.

Ряд педагогов изучают возможности кружковой работы по художественной обработке ткани. Многие учителя делятся своими методическими находками и идеями проведения занятий, предлагают разнообразные методы и формы кружковой работы.

Для формирования интереса к внеклассным занятиям декоративно-прикладным искусством требуется создание особой атмосферы взаимопонимания, доброжелательности, взаимопомощи, организации совместной деятельности учащихся и педагога. Актуальной идеей является интеграция познавательной и творческой деятельности детей, формирование индивидуальной активности ребенка, применение новых образовательных технологий, которые будут способствовать творческому развитию личности обучающихся.

Педагогами разрабатываются разнообразные интегрированные программы, которые могут объединить изобразительное искусство и литературу, народное, декоративно-прикладное искусство, и историю.

Рабочие учебные программы предполагают различные формы проведения занятий:

- 1) лекции и записи учащихся, составление плана;
- 2) беседы;
- 3) взаимные вопросы учеников и учителя друг к другу;

- 4) частично-поисковая или творческая и работа;
- 5) выставочная деятельность;
- 7) работа в сети Интернет.

Преподаватели кружков отмечают, что одной из задач внеклассных занятий по художественной росписи ткани может стать подготовка к выбору будущей профессии. Поэтому ученики могут выполнять художественные росписи ткани, затем самостоятельно разрабатывать модели одежды из нее, пробуя себя в качестве художников-модельеров. Таким образом можно решить проблему связи обучения с практикой, а также заинтересовать детей идеей овладения новой специальностью.

На начальном этапе обучения батику учащимся лучше осваивать традиции классического батика, а затем современные виды художественной росписи ткани. Педагогу следует так организовать учебный процесс, чтобы учащиеся могли получить результат своей творческой работы в конце каждого занятия, тогда интерес к занятиям будет постоянно возрастать. Педагог должен отличаться умением создать творческую атмосферу, разнообразить формы и методы проведения занятий.

Среди форм оценки умений и знаний учащихся ведущее место занимают просмотры или выставочная деятельность.

Искусство батика должно обладать конкретной практической значимостью для каждого ребенка, ученики могут научиться разрабатывать собственный творческий стиль, своими руками создавать игрушки, предметы интерьера и др.

Первым шагом по пути к самостоятельности создания творческих композиций в технике батика является, по мнению многих учителей, копирование образцов. Копирование позволяет детям познакомиться с разными техниками и видами художественной росписи ткани, с принципами применения различных инструментов и материалов.

Развитию интереса к занятиям ДПИ, формированию творческой активности учащихся способствует участие детей в творческих конкурсах и олимпиадах.

Проанализировав советы педагогов-практиков можно перечислить принципы и педагогические условия организации внеклассных занятий по ДПИ (художественная роспись ткани):

1. занятия батиком обладают рядом преимуществ, которые могут иметь существенное значение в художественно-эстетическом образовании и воспитании учащихся;

2. специфика технологии батика такова, что требуется учитывать обязательные условия:

- для занятий по художественной росписи ткани необходимы специально оборудованные помещения, технические средства обучения;

- состав группы не должен превышать 10-12 человек;

3. вариативность обучения может достигаться при помощи применения на занятиях разнообразных наглядно-методических пособий, должна быть возможность применять новые приемы, материалы, изменять стиль и составляющие композиции выполняемого изделия для достижения наиболее выразительного результата;

4. принцип индивидуального подхода необходим в кружковой работе, может быть реализован путем организации для каждого ребенка специальных условий, вплоть до индивидуального стиля учебной деятельности, индивидуальных целей и темпов обучения. Стимулировать развитие интереса к конкретной творческой деятельности можно при помощи объективного анализа работ каждого ребенка;

5. принцип успешности обучения – один из главных в кружковой работе: необходимо показать личный успех каждого школьника и применить поощрительные меры творческой активности ребенка.

6. принцип наглядности обучения имеет огромное значение в обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусству. На занятиях с

успехом могут быть продемонстрированы изделия в технике батика, учебно-методические таблицы, иллюстративные материалы, огромное значение на сегодняшний день имеет наличие компьютерного оборудования, мультимедиа проекторов, которые позволят в значительной мере максимально обогатить доступной и яркой информацией учебный процесс.

7. принципсистемности и последовательности в обучении необходим при построении содержания рабочей учебной программы: чтобы у ребенка выработался стойкий интерес к занятиям, учебный материал по освоению техники батиканеобходимо строить от простого к сложному.

Опыт показывает, самостоятельность и активность детей сможет в полной мере проявиться только при наличии необходимых теоретических знаний, причем в прямой взаимосвязи с умениями и навыками работы в материале на практике.

Последовательность освоения техники батика предусматривает обучение методической последовательности выполнения творческой работы в технике художественной росписи ткани, которая включает ряд этапов: возникновение идеи, замысла, поиски композиции, разработка эскиза, выполнение росписи изделия в материале. Таким образом, у детей должны будут сформироваться умения методически грамотно выполнять творческую работу, будут закреплены навыки самостоятельной работы.

Анализируя существующие формы, методы и приёмы организации и проведения внеклассных занятий по батик, можно предположить, что многие из них являются эффективными в современной педагогической практике. При этом, не все педагоги разрабатывают содержание программы в расчете на формирование интереса к конкретному виду ДПИ, с учётом возрастных и психолого-педагогических особенностей детей. Поэтому в экспериментально-практической части данного исследования будет сделана попытка решения данной проблемы.

Выводы по I главе:

1. Техника батика зародилась много веков назад, ее родиной считается Индонезия. Искусство росписи ткани также было распространено в Китае, Индии, Японии. В этих странах художественная роспись ткани имела свои неповторимые особенности, отличительные черты, связанные с производством красителей, техникой и технологией выполнения батика.
2. В Европу (Голландия) искусство батика пришло в XIX в. с Востока, наибольшее распространение получила набойка по ткани, которая начиная с Англии скоро начала применяться в промышленных масштабах.
3. В России в первую очередь применялась набойка. Таким образом украшали крестьянские одежды, скатерти и др.. После революции в художественной росписи ткани появились новые тенденции, вводилась советская символика.
4. Современный батик – это самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства, который впитал в себя традиции мастеров искусства с глубокой древности, но в искусстве батика появились и развиваются современные особенности технологии, материалов, инструментов. (Приложение 1)
5. Художественная роспись ткани с успехом применяется в дополнительном образовании, в кружковой работе с детьми. На внеклассных занятиях батиком учащиеся развивают свои творческие способности: воображение, фантазию, обучаются стилизации и композиции декоративного изображения, овладевают навыками построения цветовых сочетаний, изучают разнообразные техники и приемы художественной росписи ткани.
6. Внеклассные занятия по батикю требуют разработки специальной методики проведения занятий, создания необходимых педагогических условий для формирования интереса к данному виду декоративно-прикладного искусства.

ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ДПИ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ

2.1. Развитие интереса к декоративно-прикладному искусству на кружковых занятиях по художественной росписи ткани

Грамотно организованному процессу образования и воспитания принадлежит огромная роль. В соответствии с тем, какой эмоциональный и нравственный опыт приобретает ребенок в школе и на внеклассных занятиях, будет складываться его облик его личности.

В школьном возрасте наиболее яркое проявление имеют эмоции и чувства. Восприятие и оценка безобразного и красивого в окружающей действительности имеет огромное влияние на формирование нравственных чувствующихся. Ценностный характер нравственных и эстетических отношений, связывающих человека с другими людьми, с миром природы, произведениями народного и декоративно-прикладного искусства, составляет существенный момент общности, близости, эстетического и этического. Эмоциональная оценка явлений творчества осуществляется в форме эмоций. А.Н. Леонтьев подчеркивал: «Эмоции и чувства - это не отражение самих предметов и явлений действительности, а того отношения, в каком они находятся к потребностям и мотивам деятельности человека». [38,с.59]

В основе педагогического процесса, в том числе и процесса обучения любому из видов декоративно-прикладного искусства, всегда находятся основные дидактические принципы: единство обучения и воспитания, единство творчества и ремесла. То есть обучение художественному ремеслу, с одной стороны обязательно направлено на освоение основ изобразительной грамоты, а с другой стороны – направлено на

интерес к творческой деятельности как таковой, на формирование истинной потребности в искусстве, общения с ним.

Внеклассные занятия с декоративно-прикладным искусством в школе предназначены не только для освоения учащимися суммы знаний и навыков в определенном виде художественного творчества, но и для большего формирования способности постижения традиций и дальнейшего развития народного декоративного искусства, «как сложной, духовно-практической деятельности, воплощающей общественное сознание, способность восприятия и оценки эстетического смысла жизненных явлений, осознания связи различных вещей и событий, а также умение анализировать и обобщенно выражать свои представления». [67,с.102]

Единство творчества и ремесла в ходе занятий декоративно-прикладным искусством имеет огромное значение как с точки зрения эстетического воспитания, так и позиции формирования основ профессиональной грамоты в области декоративной композиции, декоративного искусства.

Интерес-это свойство личности, которое заключается в направленности ее помыслов на конкретном предмете. Интерес может проявляться в направленности мыслей, внимания, помыслов; потребность - в желаниях влечениях, воле. Интерес – это мотив, который существует и работает благодаря эмоциональной привлекательности и осознанной значимости. Когда интересы не имеют под собой основы или они отсутствуют, то жизнь проходит бесцельно.

В обучении присутствует такой вид интереса, как интерес к знаниям - познавательный интерес. Его область – творческая или познавательная деятельность, в процессе которой учащийся овладевает содержанием дисциплин и видов творчества, а также основными способами, приемами и методами, с помощью которых ребенок получает образование.

У детей одного и того же возраста, в одном коллективе может проявляться разный уровень познавательного интереса: различные его

проявления, связанные с неодинаковым опытом, разными путями развития личностей.

Начальным уровнем интереса можно считается непосредственный интерес к занимательным явлениям, фактам, которые даются в информации, полученной ребенком на занятиях.

Более высоким уровнем интереса является интерес к познаниям глубинных свойств явлений и предметов, составляющих их внутреннюю сущность, причинно-следственные связи и закономерности явлений и процессов. При этом педагог должен уметь предвидеть, каком уровне развития интересов на данный момент у каждого его обучающегося.

В основе познавательного интереса находится активность личности.

Познавательная активность школьника - это проявление его внутренней потребности к знаниям, можно считать ее предпосылкой, и результатом его развития. Активность ребенка может проявляться в различных видах деятельности: познавательной, трудовой, творческой, общественной и др. Оптимальным для развития личности считается проявление в комплексе различных видов активности, что будет способствовать всестороннему развитию личности.

Одной из форм проявления интереса к учебному процессу считается интеллектуальная активность детей.

Применительно к детям школьного возраста определяют три уровня активности:

- активность репродуктивно-подражательная, которая позволяет накапливать собственный опыт, используя опыт других.

- активность поисково-исполнительная предполагает большую степень самостоятельности, при которой ученик сам пытается отыскать пути решения проблемы.

- творческая активность представляет собой высший уровень активности, при которой сами ученики могут ставить перед собой задачу, а также выбирать для ее решения нешаблонные, оригинальные варианты.

Уровень творческой активности считается наиболее высоким. Его еще нельзя приравнять к зрелому творчеству, в связи с тем, что опыт школьника несколько ограничен. Тем не менее, творческая активность показывает широкие возможности для формирования всех потенциальных сил учащегося.

Для определения уровня творческой активности ребенка необходимо знать, осуществлялась ли деятельность в новых условиях, могла ли она потребовать особых подходов конкретным действиям, нужно ли было находить новые способы деятельности. Творческая активность учащегося непосредственно связана с такими проблемами, решение которых могут быть очень различными.

В среднем школьном возрасте начинает происходить переключение интересов ребенка с конкретного и частного (деятельность репродуктивная) на общее и отвлеченное (творческая и исследовательская деятельность). Происходит рост интереса к художественной деятельности, формируется познавательная активность в области теории и практики изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Одновременно начинает проявляться творческая активность и появляется интерес детей к практическому применению полученных умений, знаний и навыков в конкретной художественно-творческой деятельности.

В процессе обучения конкретному виду декоративно-прикладного искусства у учащихся необходимо воспитывать активное внутреннее отношение к данному виду творчества. В этом случае усвоение основ декоративно-прикладного искусства, художественного творчества будет способствовать личностному развитию.

Изучая особенности формирования интереса к занятиям декоративно-прикладным искусством было определено, что на разных возрастных этапах у школьников меняется личностный смысл освоения различных видов декоративно-прикладного искусства. В младшем школьном возрасте учащиеся не в полной мере осознают интерес к занятиям ДПИ, понимают

смысл. Он в основном связан с удовлетворением собственного любопытства и неосознанного интереса к различным видам декоративно-художественного искусства.

В среднем школьном возрасте появляется и возрастает субъективная значимость конкретного вида творчества. А по мере освоения знаний в области декоративно-прикладного искусства, приобретения умений пользоваться специальными инструментами, разными художественными материалами, получения навыков владения разными приемами и способами поиска и реализации художественного образа в своем произведении, интерес к занятиям ДПИ становится более устойчивым.

В последующем интерес к декоративно-прикладному искусству может перерасти в потребность заниматься творчеством, активность концентрируется в желании профессионально заниматься конкретным видом творчества в будущем, то есть подключается профессиональная направленность мотивационной сферы.

Анализ теоретических источников, а также практические исследования позволили сделать следующие выводы:

Интересы учащихся на внеклассных занятиях рассматриваются как направленность личности, тесно связанные с конкретными учебными и творческими потребностями, они формируются под воздействием определенных социальных условий, определяются мотивами деятельности, в то же время являясь особым качеством личности.

Творческие интересы понимаются как избирательная направленность на искусство, как единство субъективных и объективных сторон художественной деятельности, творческой активности.

Процесс формирования и развития интереса к творческой деятельности связан с процессами формирования других творческих качеств личности ребенка, то есть они взаимообусловлены. В формировании интереса к творчеству, искусству находят проявление мотивы, которые направлены на восприятие и оценивание произведений искусства, на приобретение и

накопление навыков, знаний, умений в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на возможность самостоятельно заниматься художественно-творческой деятельностью.

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству находится в прямой зависимости от уровня познавательной и творческой активности учащихся в художественно-творческом виде деятельности, от проявления их самостоятельности, от организации системы средств активизации обучения.

Внеклассные занятия по декоративно-прикладному искусству являются сегодня одной из распространенных форм приобщения детей к народному, декоративно-прикладному искусству и художественному творчеству. Такие занятия изначально базируются на желании детей осваивать интересные для них творческие виды деятельности.

В связи с тем, что декоративно-прикладное искусство, корни которого находятся в народном искусстве, воздействует на все сферы человеческого сознания, на духовный мир личности в целом, в данном исследовании изучается проблема взаимовлияния ДПИ, творческого процесса создания художественного образа и области формирования художественного интереса, творческой активности учащихся.

Обращение к декоративно-прикладному искусству обогащает внутренний мир ребенка, воспитывает у него гордость за свой народ, вызывает интерес к его культуре и истории.

Творческая дружба ребенка с учителем – это один из важных моментов будущего успеха. Учащийся может только в том случае быть заинтересован в занятиях, если будет получать радость от новых открытий, совместной деятельности и общения с педагогом. Необходимо поддерживать у детей радость творческого общения. Тогда у них появляется состояние душевной приподнятости, чувство гордости своим возможностям, результатам своего труда. Таким образом, педагогу нужно уметь создавать на занятиях

комфортную атмосферу и по возможности, убирать стрессообразующие факторы.

К условиям организации интересных содержательных занятий по художественной росписи ткани можно отнести следующие:

- организация наблюдений за процессами и явлениями окружающего мира;

- общение с искусством, знакомство с образцами батика;

- учет индивидуальных особенностей личности ребенка;

- внимательное отношение к самому процессу творческой деятельности и результатам детского труда;

- организация творческой атмосферы и грамотной мотиваций заданий и упражнений по художественной росписи ткани.

Занятия декоративно-прикладным искусством может снимать нервное напряжение, вызванное школьными уроками, тем самым, вызывая позитивный отклик у ребенка.

На первом этапе, для формирования заинтересованности нужно в живой и красочной форме познакомить детей с историей возникновения росписи по ткани. Для этого кроме привлечения литературных источников с успехом используются видеоуроки, мультимедиа презентации, демонстрируются образцы изделий. Знакомство с разными видами ручной росписи ткани может занять различные временные промежутки: можно остановиться на более интересной для детей разновидности батика больше по времени. Тем более, что программа кружка (по сравнению со школьной) должна иметь гибкие рамки. Не всегда нужно спешить и стремиться объять все за одно занятие.

На нескольких занятиях нужно поупражняться, попробовать на практике применить различные способы и приемы росписи ткани, изучить различное поведение тканей, резервирующий состав также можно сделать своими руками.

В качестве выбора тем практических работ также надо учитывать желание и возможности ребят. Можно выполнять крупномасштабные изделия, шторы или панно для кабинетов или учительской.

Кроме этого, учащиеся могут украсить в технике батик свою одежду.

Таким образом, на кружковых занятиях школьники делают интересные и посильные для них работы, изделия, которые могут найти конкретное практическое применение.

Выполняя творческие задания, члены кружка обучаются работе различными инструментами, знакомятся с творческими профессиями, повышают уровень общего развития.

Кружок может выступать как эффективная форма эстетического развития детей, формирования их художественной культуры. Занятия в кружке по художественной росписи ткани могут помочь школьникам передавать свои чувства, настроение, выражать их в художественных образах.

Педагогу нужно создать такой микроклимат на занятиях с детьми, который будет побуждать учащихся формировать и выражать собственные эстетические предпочтения и оценки, воспитывая, но не навязывая детям оценок взрослого.

Качественные изменения интереса к художественно-творческой деятельности вполне возможны в процессе применения глубоко продуманной, построенной на научной основе программы обучения: содержания, форм и методов обучения декоративно-прикладному искусству.

2.2. Апробация экспериментальной рабочей программы кружка по художественной росписи ткани

Помимо обычных уроков по изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе, учитель часто организует внеклассные

кружковые занятия по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Для изучения принципов и алгоритма разработки внеклассных занятий по художественной росписи ткани были проанализированы программы, методические материалы по данному художественно-творческому направлению. (Приложение 2.)

Внеклассные занятия решают похожие цели и задачи, что и учебные занятия, но в кружковой работе эти задачи решаются глубже и шире, с привлечением новых сведений, в более творческой форме, с опорой на творческую инициативу и активный интерес школьников.

Кружок считается наиболее распространенным видом внеклассных занятий. Эти занятия имеют определенные особенности.

Во-первых, это могут быть занятия для тех детей, кто проявляет интерес к изобразительному или декоративно-прикладному искусству, поэтому такие занятия могут в какой-то степени быть эстетической потребностью учащихся.

Во-вторых, особенности и структура работы кружка имеет большие отличия от обычных школьных уроков. Организация работы кружка предполагает разработку рабочей программы с учетом индивидуальных особенностей и интересов учащихся конкретного возраста.

Это совсем не означает, что педагог должен давать учащимся только то, детям нравится. Необходимо брать во внимание и уровень подготовки каждого учащегося, и материальные возможности кружка.

Задача педагога состоит в том, чтобы создать регулярную группу кружковцев.

Обычно численность группы кружка по декоративно-прикладному искусству не должна превышать 15 человек, что помогает создать оптимальные условия для индивидуальной работы с детьми.

Дети будут с интересом, удовольствием заниматься в кружке, если им будут предлагаться новые формы проведения занятий, знакомство с новыми материалами и инструментами.

Занятия кружка имеют две основные задачи:

а) расширение и углубление умений и навыков, знаний, полученных детьми на уроках изобразительного искусства;

б) приобщение учащихся к новым видам работы в области художественного творчества.

Кроме того, руководитель кружка должен решить следующие учебно-воспитательные задачи:

- формирование эстетического восприятия явлений и предметов окружающего мира, эмоционального отношения к ним; развитие восприятия и понимания гармонии, красоты, цветового разнообразия окружающей действительности;

- развитие художественно - образной памяти, цветового зрения, формирование творческой активности, художественных способностей личности учащихся, фантазии, воображения;

- обучение практическим навыкам и умениям работы с материалами для художественной росписи ткани, знакомство с теоретическими основами искусства батика, его технологией.

Занятия в кружке дают возможность расширения интеллектуального культурного уровня развития учащихся.

Известно, что дети в младшем школьном возрасте очень любят и не стесняются рисовать. И если для учащихся при переходе в средние классы грамотно организовать внеклассную работу по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, то увлечение творчеством может продолжаться и в старших классах, решая серьезный аспект внеклассной работы – профориентационную направленность. Чаще всего можно слышать о профориентации на технические профессии, но в области искусства она также необходима.

Кроме того, кружковой работе педагогу легче творчески и профессионально реализовать свой педагогический потенциал.

Успех работы кружка по художественной росписи ткани, несомненно, зависит от личной увлеченности учителя, грамотно построенной организации занятий, наличия необходимой материальной базы, от четкого планирования и регулярности проведения занятий.

При планировании работы кружка нужно учитывать количество его участников, количество учебных часов, продумывать сложность и тематику заданий, разрабатывать методику организации занятий и итоговых выставок.

Планируя творческие задания для учащихся, педагогу необходимо определить оптимальный объем работы, исходя из количества учебных часов и подготовки учащихся. Именно поэтому педагог должен разрабатывать гибкую программу, в которой есть место для увеличения учебных часов на некоторые задания, есть возможность изменения тематики занятий.

Организация итоговых выставок традиционно планируется на конец учебного года, но возможно и предусмотреть две итоговые выставки: зимнюю и летнюю.

Также в кружковой работе большое значение имеют планы-конспекты по конкретным темам. К каждому занятию педагог обязательно должен заранее подготовить наглядно-методические пособия: репродукции, таблицы, мультимедиа презентации, образцы детских работ и др..

Исследовательская работа по организации кружковой работы с целью формирования интереса к декоративно-прикладному искусству была организована в МБОУ «Гимназия №2 г. Белгорода».

Констатирующий этап исследования был направлен на исходный уровень творческого потенциала учащихся.

Низкий уровень творческого потенциала характеризовался неустойчивым интересом к декоративно-прикладному искусству, творческой деятельности отсутствием увлеченности, низкими познавательными интересами. Умения, знания и навыки учащихся недостаточно высокие,

поэтому позволяют осуществить только творческую репродуктивную деятельность. Недостаточно развита способность к саморефлексии. Уровень самооценки и притязаний - чаще всего занижен.

Средний уровень творческого потенциала учащихся предполагает наличие осознанного интереса к творческой деятельности. У детей наблюдается стойкое проявление познавательного интереса. Умения, знания, навыки учащихся позволяют осуществлять элементарное творческое образование учащегося. У некоторых учащихся проявляются способности к созданию нового продукта при помощи педагога. Рефлексивная позиция связана с осознанием процесса и результатов собственной деятельности (учебной, коммуникативной, трудовой, и т.д.); при этом творческий подход к ее реализации недостаточно сформирован. Уровень притязаний и самооценки этих учащихся близок к адекватному.

Высокий уровень творческого потенциала учащихся отличается устойчивым интересом, потребностью к творческой деятельности, способностью к самостоятельному творчеству, к созданию новых, оригинальных художественных изделий. Опыт творческой деятельности этих учащихся позволяет планировать, выявлять проблемы и осуществлять их решение, прогнозировать результаты труда. Эти дети способны реализовать себя адекватно в разных видах деятельности. Рефлексивная позиция соответствует адекватному уровню развития самооценки и самоанализа.

На констатирующем этапе экспериментального исследования был выявлен исходный уровень творческого потенциала каждого ученика, соответствующий характеристикам выявленных уровней.

Для определения уровней творческого потенциала были использованы специальные диагностические методики, которые включали: план наблюдения, специальные практические задания.

Для каждого уровня творческого потенциала была определена количественная оценка.

Результаты определения исходного уровня развития творческого потенциала были следующие: высокий уровень был выявлен у 5% учащихся, средний уровень - у 30%, низкий - у 65% школьников. Наличие низкого уровня определило необходимость применения экспериментальной программы.

Обучающий этап эксперимента предполагал внедрение программы внеклассных кружковых занятий по художественной росписи ткани.

Данная программа рассчитана на обучение художественной росписи ткани (батик) учащихся 6 классов МБОУ «Гимназия №2 г. Белгорода».

Цель программы кружка – формирование стойкого интереса к декоративно-прикладному искусству, формирование и развитие творческого потенциала учащихся, удовлетворению потребностей детей в художественной деятельности, имеющей практическую направленность.

Задачи программы кружка:

- формирование у учащихся устойчивого интереса к художественной деятельности;
- освоение общего понятия о декоративно-прикладном искусстве, его закономерностях, видах, задачах;
- знакомство учащихся с таким видом декоративно-прикладного искусства, как художественная роспись ткани (батик).
- формирование у школьников практических умений и навыков выполнения изделий в техниках батика;
- знакомство учащихся с общими закономерностями художественного творчества и изобразительного искусства, на основании которых организуется процесс создания изделия в технике художественной росписи ткани (приемы и законы создания композиции; принципы колорита, приемы стилизации);
- воспитание аккуратности, внимания, целеустремленности, формирование навыков индивидуальной самостоятельной работы и работы в коллективе;

-обучение планированию и разумной организации рабочего и свободного времени;

- формирование художественного вкуса, фантазии, воображения;

-обогащение внутреннего мира детей, их творческого опыта посредством знакомства с произведениями декоративно-прикладного искусства.

Основной формой организации учебного процесса в кружке является кружковое практическое занятие или «творческая мастерская». Построение занятий в программе обусловлено логикой этапов процесса выполнения изделий в технике художественной росписи ткани, их методической последовательностью и сложностью.

В учебном процессе применяются также такие формы работы, как экскурсии, посещение и проведение выставок, беседы с применением авторских подлинных произведений декоративно-прикладного искусства в технике батик, работ учащихся, викторины, игры круглые столы, мастер-классы.

Условия реализации программы кружка:

-наличие помещения– мастерской, которая должна обязательно хорошо освещаться, проветриваться;

-наличие материалов для художественной росписи ткани (основных и вспомогательных): красителей для батика, резерваткани для росписи, инструментов (карандашей, кистей, бумаги, кальки, тампонов, стеклянных трубочек, валиков, трафаретов, аэрографа, подрамников разного размера для натяжения ткани, емкостей для воды и др.).

Основные принципы обучения:

- положительное эмоциональное отношение школьников к творческой деятельности -главное условие формирования интереса, а в последующем потребности к художественному творчеству, декоративно-прикладному искусству;

-учет индивидуальных особенностей учащихся;

-принцип систематичности и последовательности освоения учебного материала от простого к сложному, от учебных упражнений к творческим заданиям;

-удовлетворение практических интересов учащихся: самостоятельное создание красивых и полезных изделий.

Основные методы обучения:

-репродуктивный;

-проблемно-эвристический;

-иллюстративный.

Основной формой работы кружка являются еженедельные практические занятия, посвященные изучению вопросов по истории искусства, по технологии и технике материалов батика; вводный и текущий инструктажи на занятиях; практическая работа учащихся и анализ ее результатов.

Практические задания программы были направлены на зону актуального развития детей, на развитие имеющихся у них знаний, умений и навыков.

В процессе кружковых занятий с учащимися 6 классов была апробирована программа кружка «Батик». Предлагаемая программа была разработана в результате анализа существующих программ кружков по росписи ткани. (Приложение 2,3)

Программа внеклассных занятий «Батик»

№ п/п	Тема занятия	Количество Часов		
		теория	практика	всего
	I четверть			
1	Вводное занятие. История художественной росписи ткани Техника безопасности при работе с материалами и инструментами.	2	-	2

2	Разновидности художественной росписи ткани.	2	-	2
3	Холодный батик. Состав резерва и его свойства. Творческая композиция «Город».	2	8	10
	II четверть			
4	Узелковый батик. Виды узлов	1	3	4
5	Методы крашения, складывания, прошивания.	2	4	6
6	Расписывание деталей одежды с использованием национальных мотивов.		8	8
	III четверть			
7	Свободная роспись ткани. Изготовление панно «Родные цветы». Коллективная работа.	2	12	14
8	Лессировка.	1	4	5
	IV четверть			
9	Дополнительные материалы в батике	2	5	7
10	Творческий проект. Разработка эскизов. Выбор вида росписи. Коллективная работа.	2	10	12
11	Итоговое занятие. Оформление выставки работ.	2	-	2
Всего часов:		18	54	72

Обученица во внеклассных кружковых занятиях детей росписи по ткани с применением различных материалов способствовало развитию фантазии, воображения, в процессе занятий нашли проявления такие качества личности, как упорство в достижении цели, терпение, аккуратность. Отдельные занятия были направлены на приобщение учащихся к местной и национальной культуре, способствовали уважительному отношению к национальным ценностям и традициям. Работа над коллективными творческими проектами позволила детям получить незабываемые положительные эмоции. По

эмоциям можно было понять, что данный вид деятельности приносит радость, а значит, волнует, интересуется учащиеся, оказывая тем самым влияние на характер, индивидуальность каждого ребенка.

Первые занятия носили фронтальный характер. Затем основной формой организации занятий стали индивидуально направленные. По мере формирования эстетического восприятия детей, творческой фантазии, воображения, развития специальных навыков и умений происходил переход к групповому виду деятельности: создание малых групп (3-4 человека). При создании групп педагог учитывал схожесть индивидуальных особенностей и свойств характера учащихся, их межличностные отношения, что должно было способствовать оптимальной организации творческой работы над общим художественным изделием. (Приложение 4.)

Проведение отчетных выставок, конкурсов и ярмарок повышало общественную значимость художественного труда учащихся, способствовало формированию и развитию познавательного интереса и творческой активности школьников.

Повторное исследование уровня развития творческого потенциала школьников было проведено после проведения основной части программы кружка.

Анализ творческих работ показал, что только у 10 % учащихся остался низкий уровень творческого потенциала. У 70% учащихся - средний уровень. Количество детей с высоким уровнем творческого потенциала составило 20%. Это позволило считать наличие положительного эффекта от предложенной экспериментальной программы.

Проведенный педагогический эксперимент показал большое значение декоративно-прикладного искусства в развитии творческого потенциала школьников среднего звена общеобразовательной школы. Одновременно в процессе кружковых занятий был достигнут достаточно устойчивый интерес к конкретному виду декоративно-прикладного искусства – искусства художественной росписи ткани.

Выводы по II главе:

1. Интерес – это мотив, который существует и работает благодаря эмоциональной привлекательности и осознанной значимости. Основой познавательного интереса является познавательная активность личности. Интерес к декоративно-прикладному искусству не только может, но и должен формироваться и развиваться на внеклассных занятиях по любому из видов ДПИ;
2. Внеклассные кружковые занятия должны иметь специально разработанную структуру, цели, задачи, условия, такие, как материально-техническая база. Качественные изменения интереса к художественно-творческой деятельности вполне возможны в процессе применения глубоко продуманной, построенной на научной основе программы кружкового обучения;
3. Экспериментальная работа с учащимися 6 классов МБОУ «Гимназия №2 г. Белгорода» была организована с целью апробации программы кружка «Батик». Программа была разработана для формирования и развития осознанного интереса учащихся к творческой деятельности, роста творческого потенциала школьников, освоение нового вида деятельности – искусства батика.
4. Педагогический эксперимент имел положительные результаты, указывающие на подтверждение выдвинутой гипотезы исследования.

ГЛАВА III. ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВКР – ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО В ТЕХНИКЕ БАТИК «АЛЫЕ ПАРУСА»

3.1. Материалы и техника художественной росписи ткани

Для выполнения творческой части выпускной квалификационной работы были изучены технологические особенности художественной росписи ткани.

1. Горячий батик

Горячий батик считается одним из самых древних способов художественной росписи ткани. Название связано с тем, что резерв (состоящий из парафина, воска) наносится на материю в расплавленном, горячем виде. Сочетание непрокрашенных и прокрашенных участков дает неповторимую игру оттенков и цветов (разныецветные слои будто просвечиваются один через другой, передавая мягкие переходы тонов).

Горячий батик показываетбольшие возможности в проявлении своейфантазии, индивидуального почерка, стиля. Более живописного эффекта можно добиться, если роспись выполняется в несколько слоев (лучше начинать со светлых цветов, а постепенно набирая с каждым последующим этапом глубину тона). При выполненииэтих правил может получиться замечательное изделие, которое может иметь практическую значимость (платок, панно, шарф и др.). Для горячего батикаиспользуют различные ткани: хлопок, шелк, шерсть.

2. Холодный батик

При росписи ткани в технике «холодный батик» резерв необходимо наносить на ткань в виде замкнутого контура, в соответствии с цветовым эскизом по контуру изделие расписывают красками для батика (акриловыми, анилиновыми). Технические особенности этой разновидности росписи состоят в том, что использование цветного контура,применение этого контура для конкретных орнаментальных разработок может придать рисунку графически четкий характер. При этом гамма цветов, которая используется в росписи, практически неограничена.

Воспроизвести классический процесс выполнения«индонезийского» воскового батика европейцам было трудно, поэтому был изобретендругой,

более простой и доступный вид росписи, который предполагал применение холодного резерва, соответственно использовались другие приемы крашения.

Однако эта техника от горячего батика отличается не только составом и температурой резерва, появились и другие инструменты для нанесения резервирующего состава, а также стали другими и особенности, стили росписи.

Для росписи по шелку более характерными стали цветные и белые линии, все детали композиции имеют четкие границы, роспись красками ведется только внутри резервной линии, поэтому рисунок приобретает графическую четкость.

В отличие от горячего батика, в холодном не требуется удаления резерва после окрашивания. Этот способ росписи несколько проще и безопаснее, поэтому его считают наиболее популярным приемом росписи ткани и для творчества, и для учебы.

3. Узелковый батик

Вероятно, вначале этот способ украшения ткани был самым первым. Основывался он на следующем: завязать кусочек ткани узлом, а затем опустить в краску. Сжатая узлом ткань не прокрашивалась, а от светлого участка в разные стороны расходятся узоры и прожилки. Основное свойство узелкового батика – это его утилитарность. Однако, иногда мастера применяют узелковый метод крашения для создания фона панно с последующей росписью, но чаще всего его применяют для украшения предметов интерьера, одежды. Для такого вида батика требуется минимум художественных навыков. Создание специфического узелкового узора можно осуществить даже в домашних условиях: ткань связывают, обматывают, складывают, обшивают, а потом уже красят.

Для узелкового батика больше всего подходят тонкие ткани, потому что их легче завязать, прокрасить, а потом получить более интересные, четкие линии на сгибах. Для этой техники батика подходят различные ткани: вискоза, хлопок, шелк. Немного труднее работать с бархатом, плюшем,

шерстью, трикотажем, но зато на них можно получить оригинальный эффект. Материя не обязательно должна быть белой, хотя более интересные рисунки на ткани получаются при контрасте темного фона и белого узора.

Для работы в технике узелкового батика требуются нитки, веревки, шнуры. Они должны быть крепкими, точно и плотно прилегать к ткани, чтобы не пропускать краску. Завязки сами создают будущий рисунок узких или широких полос. Некоторые эффекты требуют специального складывания ткани, почти плиссировки. В таких случаях можно зафиксировать каждую складочку утюгом. Кроме того, в узелковом батике часто применяют бусинки, горошины, камешки, палочки, прищепки, зажимы, дощечки и др.. Очень много существует приемов создания разнообразных узоров при помощи особого складывания и прошивания ткани - от простых до сложных. Завязки помогают в создании рисунка, а складывание позволяет наилучшим образом распределить узоры. Разное количество обвязываний, крашение в несколько цветов могут привести к бесконечному разнообразию вариантов.

Термином «сибори» называют складной батик. Результат такого складного батика просчитывается, но изготавливается он также путём окрашивания и перевязывания. Однако такая техника более предсказуема, в связи с тем, что ткань складывается специальным способом.

Батик в технике «бандан» считается самым древним видом росписи тканей. Одна из его разновидностей - техника «планги», - была широко распространена в Индии. Чистое полотно по схеме узора покрывали очень мелкими узелками и окрашивали, в результате образовывался узор из белых горошин. При необходимости можно было несколько раз окрасить ткань, добавляя новые и удаляя старые узелки. С высушенной ткани убирали завязки, но готовое изделие не гладили, в связи с чем надолго сохранялся эффект «жатости».

В наше время узелковая роспись подразумевает самые простые варианты. К примеру, «солнышко» - узор в виде круга или нескольких кругов. При окрашивании сухой материи можно достичь более резких границ красителя и

неокрашенной ткани, если же ткань смочена и отжата, то можно добиться более плавных границ.

4. Свободная роспись.

Сущность такого вида росписи заключается в следующем: ткань, натянутую на раму в соответствии с идеей рисунка могут пропитать водным раствором поваренной соли, а после высыхания расписать, либо свободную роспись ведут непосредственно основными красителями, в которые добавлен раствор соли. Это все уменьшает растекаемость краски по ткани, позволяет выполнять изображение свободными мазками, изменяя форму, цветовую насыщенность. Свободная роспись с использованием солевого раствора хорошо сочетается с обычной росписью в технике холодного батика. В этом случае отдельные элементы изображения выполняют свободной росписью, дорабатывая графическим рисунком, а фон делают на участках, которые ограничены резервом.

Для занятий батиком необходимо хорошо проветриваемое и светлое, помещение. Желательно рабочее место оборудовать столом-тумбочкой с большим количеством отделений, в которых хранятся необходимые для росписи принадлежности и ткань. Размер крышки стола - не менее 1 кв. м. На этот стол кладется раздвижная деревянная рама для ткани (пяльцы), которые по правилам состоят из 4 брусков с крючками, утопленными в пазах. Крючки необходимы для накалывания ткани, потому должны иметь острые кончики, но и не выходить за бруски рамы. Бруски и крючки покрываются специальным химически стойким лаком от ржавчины и загрязнения. После накалывания ткани и натяжения ткани на раму ее положение закрепляется винтами-барашками, которые делают ее устойчивой.

У мастера по росписи ткани должны быть вата, стержни (пластмассовые или деревянные) с заостренными концами диаметром 6, 8 мм, резиновые и поролоновые губки, упругие кисти из натурального меха.

Для холодного батика нужно иметь набор специальных стеклянных трубочек различного диаметра для нанесения резерва (контур). При работе

по толстой, плотной ткани выполняют толстый контур, а по легким, прозрачным-более тонкий.

Существует ряд технологических особенности выполнения батика, включая подготовку материалов к работе. Ткань перед росписьюстирают, чтобы предотвратить усадку, удалить пропитку материала, так какна такую ткань краска может распределиться неравномерно. Ткань после стирки отжимают, не выкручивая, немного подсушивают, проглаживают еще влажной, затем ее закрепляют на подрамник или в пяльцы

На ткань различными способами наносится контур рисунка. К современным материалам относится специальный «исчезающий» маркер.Резерв набирается в стеклянную трубочку, затем его аккуратно наносят по рисунку, стараясь выполнять линии заданной толщины и не прерывать контур. Ткань просушивается, а потом проверяется целостность контура, чтобы краска не растекалась за его пределы.

Краски по батикку очень концентрированные, поэтому их разбавляют раствором пищевой соды. Разбавленные краскикистью или ватными тампонами наносят на ткань. Работу ведут от светлого к темному, постепенно набирая тон. При выполнении окрашивания больших поверхностей необходимо протирать равномерно куском ваты всю влажную поверхность. После высушивания следует снять работу с подрамника и «запарить». Это предотвратит смывание краски при стирке. Затем изделие промывают холодной водой, потом горячей и стирают с мылом вручную.

Тканидля батика лучше всего выбирать из натуральных волокон. На тканях с искусственными волокнами, краски могут плохо закрепляются, может плохо ложиться резерв.

Для первых работ в технике батика или для упражнений лучше брать тонкие хлопчатобумажные ткани. Натуральный шелк – дорогая ткань, поэтому ее можно использовать после того, когда имеются достаточные навыки в технике росписи ткани.

Красители, применяемые для художественной росписи ткани, делятся на группы по своим техническим свойствам. Красители различаются по цветам в пределах каждой группы. На сегодняшний день самые распространенные краски для батика делятся на два типа: анилиновые (парозакрепляемые) и акриловые (термозакрепляемые). Резервы также не обязательно готовить самим, контуры и резервы для работы по ткани и универсальные для различных целей можно подобрать в художественных магазинах.

Все приемы и способы художественной росписи ткани претерпевают изменения со временем, появляются новые художественные приемы, постоянно совершенствуются, появляются новые ткани, красители, принадлежности и приспособления для батика, делая это творчество доступным даже для школьников.

На внеклассных занятиях батиком необходима обязательная теоретическая подготовка, знакомство учащихся со всеми основными способами художественной росписи ткани, при этом, для освоения на практике необходимо выбирать только те разновидности батика, которые наиболее безопасны, просты в исполнении, наглядны и имеют наиболее выраженный творческий характер.

Для выполнения творческой части диплома была выбрана техника холодного батика, как наиболее выразительная для создания художественного образа будущей композиции.

3.2. Творческие поиски и методика работы над панно в технике холодного батика «Алые паруса»

В выпускной квалификационной работе было проведено теоретическое исследование, выполнены методические разработки, а также в качестве

наглядно-методического пособия была выполнена творческая часть – авторский батик.

Создание произведения декоративно-прикладного искусства – всегда нелегкий творческий процесс. Основой этого творческого процесса являются композиционные поиски, определение цветового строя, выбор материала.

Большое значение в работе над батиком имеют хорошо найденный силуэт, конкретная прорисовка элементов, даже если композиция выполняется приемами кистевого мазка от руки, так как неряшливо прорисованные формы не смогут передать красоты и очарования сюжета. Поэтому при разработке художественного образа основное значение было отведено декоративным зарисовкам с натуры.

Хорошо продуманная композиционная схема является основой создания любого художественного произведения.

Следует отметить, что данная композиция должна подчиняться специальной организации, при которой все изобразительные элементы выдержаны в единых художественных и технических рамках, объединены общим декоративным замыслом. Другими словами, это внутренняя взаимосвязь художественных средств, особенностей творческого материала и идейного содержания.

Закономерности распределения составляющих - элементов творческой композиции: увеличение или уменьшение расстояния между частями изображения, изменение загруженности элементами к краям или к середине изделия, варьирование динамики, - все это определило композиционную схему будущего произведения.

Композиционное построение изображения на ткани может быть достигнуто при помощи различных приемов:

а) раппортное повторение узора, при котором на основе различного типа сеток равномерно чередуются детали композиции на плоскости изображения;

б) расположение элементов изображения по убывающему или нарастающему ритму. (Этот прием наглядно можно увидеть в старинных образцах народного искусства);

в) симметричное построение композиции изображения;

г) свободное распределение деталей композиции по всей плоскости будущей работы. В этом случае элементы, расположенные на противоположных краях изображения, должны быть уравновешены, то есть иметь сходство по общему величине и силуэту.

Следующим этапом стала разработка цветowych эскизов. Колористическое решение отбиралось по предварительно сделанным выкраскам.

Для того, чтобы грамотно выполнить цветовой решение композиции, нужно было проанализировать элементарные законы сочетания цветов.

Влиянием цвета и сочетаний различных цветов на эмоциональное состояние человека занимаются физиологи, психологи, художники. Кроме того, цвета имеют различные символические значения.

В каждой стране в течение множества столетий складывалась своя семантика цветов. При этом символика восточная сильно отличается от европейской. Во времена правления Екатерины II в России был разработан специальный «Реестр о цветах», в котором красный цвет передает любовь, зеленый - соответствует надежде, голубой - верности, желтый - измене.

В различных культурах исторически сложилась символика цвета:

Синий цвет обычно ассоциировался с цветом неба, символизируя дух и истину. Синий свет связан в индуизме с милосердием, в буддизме - с мудростью, в Европе он отождествлялся с верностью, а в Китае - обозначал образованность и счастливый брак.

Религиозные учения нередко придавали цветам определенные значения. Так, желтый в Таиланде имеет первостепенное значение потому, что Будда выбрал его, для того, чтобы символизировать отказ от

материального мира. В Китае желтый цвет стал символом достоинства и царской власти, при этом желтому цвету в китайском театре приписывали трусость и предательство. Желтый цвет также часто связывают с цветом опадающей листвы.

В противоположность траурному черному цвету у христиан белый цвет является символом света, радости, чистоты.

Фиолетовый цвет более всего связывают сдержанностью, умеренностью, или с духовностью и раскаянием. В некоторых изображениях «Страстей Христовых» Мария и Иисус одеты в непритязательные фиолетовые одежды.

Безразличие, смирение, отречение и меланхолия связываются с серым цветом, который часто еще сравнивают с бесцветностью. Только в иудейской традиции его связывали со зрелой мудростью.

Пурпурный цвет или красный цвет с древности является символом императорской или королевской власти, связано это еще и с тем, что природный пурпурный краситель было очень дорого добывать.

Зеленый цвет - чаще всего символ позитивный, который ассоциируется с молодостью, весной, жизнью, обновлением, свежестью, и др. В исламском мире его духовный символизм связан со священным цветом Божьего проявления, Пророка. В Китае зеленый цвет символизировал долгожительство и бессмертие, магическую власть совершенство, силу. Христианской эмблемой веры был изумрудно-зеленый цвет.

Золото чаще всего связывается с солнцем, обозначает власть, свет. Во многих культурах золото было признано материальным проявлением божественной сущности. Позолота на иконах символизировала божественное начало.

Серебро – это символ чистоты, целомудрия и красноречия. В символике металлов серебро - считается металлом королей. Из-за

ассоциации с лунным светом, его сравнивали с мудростью и светом надежды.

Множество сложных систем цветовой символики касаются практически всех областей знания - от первичных элементов и планет до металлов и веществ в алхимии, сторон света, органов и частей тела.

Работая над цветовым решением дипломного проекта большое значение было отведено символике цвета, значению цветовой гаммы, в зависимости от идейной нагрузки, в связи с тем, что символика цвета взаимосвязана с чертами характера, чувствами людей, их убеждениями, мировоззрением.

Прототипом творческой композиции стал корабль по мотивам произведения А.Грина «Алые паруса». Идея данной работы состояла в том, чтобы в такой своеобразной художественной технике, которой является батик, изобразить мечту. Основной идеей данной работы стал символ человеческого счастья: недостижимый, неуловимый, яркий и очень красивый.

Исходным материалом для изображения стали изображения различных морских судов, фоторепродукции, картины старых мастеров с изображением кораблей. Были выполнены рисунки и наброски по памяти, представлению и воображению.

Работа над авторской композицией началась с отбора наиболее интересных образов корабля с алыми парусами. Также велись поиски возможных цветовых решений, составлялись цветовые эскизы. Из многообразия цветовых сочетаний была выбрана напряженная цветовая гамма: корабль с алыми парусами выступал центром композиции, окружала его морская поверхность, решенная на растяжке сине-зеленой гаммы цветов.

Следующий этап заключался в подборе материала и красителей. В качестве основного материала был выбран атлас. Предполагалось выполнить двухслойный батик. Верхний слой должен был выполнен из тонкого полупрозрачного материала. Для него более всего подошла белая органза. Эти

ткани – не натуральные, поэтому поведение анилиновых красителей вначале была изучена на отдельных фрагментах. Резервирующий состав – бесцветный. Кроме того в работе были использованы специальные контуры по ткани золотого и белого цветов.

После утверждённого эскиза была начата работа в материале. По эскизу бал был выполнен подготовительный рисунок в масштабе 1:1.

Композиция «Алые паруса» прямоугольного формата 100x75 выполнена в двухслойной технике холодного батика. Композиция подчинена традиционной схеме заполнения плоскости с акцентированием диагонального движения сверху вниз. На нижней части батика изображен движущийся по водной поверхности корабль, на верхней части батика этот корабль слегка сдвинут по диагонали, для того, чтобы получился эффект 3-D и движения.

Язык батика предполагал стилизацию изображения, условность форм, которые изображены в двух плоскостях, в условности применения цвета и линии. Эти принципы использовались при разработке композиции. В начале на основе собранного материала было сделано несколько эскизов. Были рассмотрены возможные варианты более теплой и холодной гаммы, изображались различные виды и масштаб кораблей, менялся характер линейных очертаний. В итоге был выбран итоговый вариант, так как он наиболее выразительно представляет впечатления об этом удивительном объекте.

Главное в композиции - передать веру в мечту и ожидание исполнения этой мечты. Многим из нас тяжело продолжать надеяться на исполнение желаний, когда никто из окружающих не понимает этого. Отчаянная надежда на счастливую сказку - вот что подсказало найти нужные краски для возвышенной идеи «Алых парусов».

Поэтапное выполнение работы в материале.

Перед началом работы ткань была выстирана и проглажена, чтобы удалить покрывающий ее специальный состав. Затем, ткань для нижнего

слоя батика было закреплена на подрамнике. На закрепленную ткань был переведен рисунок при помощи специального маркера. Линии выполнялись с помощью резерва «Гамма» стеклянной трубочкой с резервуаром. После этого, светлыми красками была сделана первая прокладка тона: нанесен фон. Краски наносились кистью после полного высыхания резервирующего состава. Вторым слоем краски наносились более яркие цвета в изображении. В ходе работы применялись разные технические приемы и различные декоративные эффекты: растяжка тона, гладкая роспись, свободная роспись, применение объемных контуров, и т.д. Данные приемы не только украсили работу, но и помогли в объединении общей декоративной идеей всех изделий. Верхний слой батика был выполнен на прозрачной ткани, практически не обрабатывался красителем, но на нем значительно активнее применялся контур по ткани, передающий объем в композиции.

Результат творческой части ВКР, композиция «Алые паруса» в технике батика может выступить в качестве наглядно-методического пособия для проведения занятий по декоративно-прикладному искусству (Приложение 5.).

Выводы по III главе

1. Для выполнения творческой части выпускной квалификационной работы были изучены технологические особенности художественной росписи ткани: горячий батик, холодный батик, узелковый батик, свободная роспись, рассмотрены свойства различных материалов и

принадлежностей для батика: красителей, тканей, принадлежности и приспособления;

2. В качестве творческой части ВКР была выполнена творческая декоративная композиция в технике холодного батика «Алые паруса». Композиция выполнялась в соответствии с методикой работы над творческими изделиями в технике художественной росписи ткани: зарождение идеи и сюжета творческого произведения, выполнение натуральных зарисовок, рисунков по фотоматериалам, работа над эскизами, выполнение подготовительного рисунка будущей композиции, работа над итоговой композицией в материале.

Заключение

Сегодня все большего внимания заслуживает система дополнительного образования детей. Обучение учащихся вне уроков не обязательно должно проходить в специальных центрах художественного

образования и эстетического воспитания, очень удобно проводить внеклассные занятия по различным видам творчества на школьных кружках. Именно в общеобразовательных школах сегодня можно осуществлять ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства и художественного ремесла, и даже проводить предпрофессиональную подготовку по определенным разновидностям декоративно-прикладного искусства. Задачи формирования творческого потенциала детей на различных возрастных этапах целесообразно решать именно на внеклассных занятиях по ДПИ.

В процессе обучения мастерству художественной росписи ткани, одновременно с освоением умений, знаний, навыков художественно-технологического характера, можно эффективно воздействовать на процесс формирования интереса к декоративно-прикладному искусству в целом.

В процессе исследования были изучены исторические особенности развития искусства художественной росписи ткани, проанализированы теоретические источники по педагогике и психологии художественного образования, методические разработки и программы педагогов по организации кружка по батику.

Был проведен констатирующий эксперимент с учащимися 6 классов общеобразовательной школы, который показал необходимость применения специальной программы кружковых занятий по художественной росписи ткани для развития творческого потенциала учащихся и интереса к конкретному виду декоративно-прикладного искусства.

В процессе данного исследования была разработана и апробирована программа кружка внеклассных занятий по батику. Разработанный курс занятий был призван пробудить интерес детей к народному творчеству,

истокам культуры, декоративно-прикладному искусству. Занятия были построены с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. С целью закрепления опыта творческого общения, на кружковых занятиях применялись коллективные формы работы. Важным фактором было создание общественно значимых художественно-декоративных работ, которые могут использоваться при оформлении школьного интерьера и для участия в школьных выставках.

Полученные в процессе исследования результаты подтвердили выдвинутую гипотезу.

В процессе апробации программы:

- учащиеся познакомились с историей батика, различными материалами и приспособлениями для батика, различными способами и методами росписи ткани;

- учащиеся освоили основные особенности создания декоративной композиции;

- была организована работа по культуре восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства,

- был сформирован устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, его историческим и национальным особенностям.

Использование положительного опыта, накопленного в области методики обучения декоративно-прикладному искусству, показало необходимость применения на занятиях образцов изделий народного искусства; создания на внеклассных занятиях творческой доброжелательной атмосферы, которая настраивает учащихся на проявление интереса к занятиям ДПИ. Было доказано положительное значение разработки и внедрения на практике эффективных обучающих технологий, экспериментальной программы обучения декоративно-прикладному искусству (батику) с применением современных дидактических принципов и педагогических требований.

В данной работе приводятся краткие сведения о технологических особенностях основных видов художественной росписи ткани, приводится описание конкретной техники - холодного батика, показаны творческие возможности использования этого вида росписи при выполнении творческой части диплома, и в педагогической практике.

Данное исследование позволило решить поставленные задачи, однако возможности использования элементов экспериментальной программы по художественной росписи ткани в целях формирования устойчивого интереса учащихся к ДПИ могут в дальнейшем рассматриваться за рамками ВКР и преддипломной практики.

Выпускная квалификационная работа и методические материалы в дальнейшем могут быть использованы для разработки подобных учебных программ, учебных пособий по обучению детей художественной росписи ткани.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. - М.: Просвещение, 1984. -160с: ил.

2. Аллахвердова Е.Л. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие / Е.Л.Аллахвердова. - М.: ООО «Изд-во Астрель», 2001. - 96 с, ил.
3. Алпатова И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство. М.,1965
4. Алфёров Л.Г. Технология росписи. Дерево.Металл. Керамика. Ткани. - Ростов н/Д: Феникс, 2000.
5. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - 336 с.
6. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани. Под ред. Н. Н. Соболева. М - Л., 1931.
7. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс 1974.- 392с.
8. Бабанский Ю.К. Педагогическая наука и творчество учителя // Советская педагогика. - 1987. - №2. - С.3-9.
9. Баёва Г.Д. Ручная роспись ткани / Г.Д. Баёва // Школа и производство.- 1994. -№1.
- 10.Басова Н.В. Педагогика и практическая психология - Ростов н/Д: "Феникс", 1999. - 416 с.
- 11.Барадудин В.А., Танкус О.В. Основы художественного ремесла: в 2т. - М., 1978-254 с.
- 12.Барышников А., Лямин И. Основы композиции. - М., 1978.
- 13.Брита Хансен. Роспись по шелку. 1997
- 14.Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия - М., Русское слово, 1996. -667 с.
- 15.Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. - М.:Искусство, 1971. - 287с.
- 16.Вайткявичене Р.В. Первоосновы техники батика/ / Школа и производство. - 1987. - №8.
- 17.Воробьев В.А., Соколов Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла Японии. М., 1976

18. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. Учебное пособие для ВУЗОВ. , - М.: 2004.
19. Громов Е.С. Природа художественного творчества. - М.: Просвещение, 1986.-237 с.
20. Гурьева Т.С. Опыты Л. В. Маяковской в оформлении тканей. - Сборник трудов НИИХП, Вып. б. М., 1972.
21. Давыдов С. Г. Батик. Приёмы. Техника. Изделия. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2005.- 184с.
22. Дворкина И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. — М.: «Радуга», 2002, 2-е изд. — 2008.
23. Дуайт Д. Основы китайской живописи. Энциклопедия. – М.: АРТ - РОДНИК, 2007.
24. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий. Киев, 1978
25. Искусство батика Перевод с нем. Успенская Е. - М.: «Внешсигма», 2001.-112 с, ил.
26. Искусство батика, - М.: АСТ. Артель. 2003.
27. Калинина Т.В. Модель и технология развития художественного восприятия ребенка на основе комбинаторных игр с элементами языка изобразительного искусства, - Екатеринбург, Урал.гос. пед. ун-т, 2004.-50с.
28. Карачев А.А. Метод проектов и развитие творчества учащихся // Школа и производство. – 1997 г., № 2, с.10-11.
29. Классическая живопись Китая. М., Изобразительное искусство, 1981
30. Ковалицкая Л. Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет. - М.: Айрис-пресс, 2008.-112с.
31. Кожохина С. К. Батик. Всё о картинках на ткани, - Ярославль: Академия развития, 2006.
32. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981

33. Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. М.-, Изобразительное искусство, 1974
34. Корюкин В.Н Батик, Л., 1978
35. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества, - М.: Просвещение, 1971
36. Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Как развивать художественное восприятие у школьников// Педагогика и психология. - М.: Знание, 1988. - 80 с.
37. Левин В.А. Воспитание творчества, - Томск: Пеленг, 1992.- 56с.
38. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.- 304с.
39. Махмутова Х.И. Горячий батик /Х.И. Махмутова // Школа и производство.-1999.-№5.
40. Махмутова Х.И. Холодный батик /Х.И. Махмутова // Школа и производство. - 1999. - №2.
41. Мелик-Пашаев А.А. Развитие у детей способности пользоваться цветом как выразительным средством /Психолого-педагогические рекомендации для преподавателей художественных школ и школ искусств, - М.: АСТ пресс, 1997,-80с.
42. МендиСаутен. Роспись по шёлку/ Руководство для начинающих. – Ростов: Феникс, 2005.
43. Моргадес К. Роспись по шелку. – М.: АРТ - РОДНИК, 2008.
44. Некрасова Г. Н. Уроки технологии с использованием компьютера. //Школа и производство, №3 2004 .
45. Перелёшина И. А. Батик. От основ к импровизации. — СПб, «Паритет», 2007 . Программы средних общеобразовательных учреждений. Трудовое обучение. Технология, 1–4 классы, 5–11 классы. Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. Москва, «Просвещение», 1995.
46. Погадаев В. «Магия батика» — в «Восточная коллекция», N 6 Москва: Российская государственная библиотека, 2002, 71-74.

47. Пухол-Ксикой Р., Касале Х.Х. Трафаретная роспись: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
48. Развитие художественного восприятия у студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по декоративно-прикладному искусству: Роспись ткани: : Автореф. канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В.Зарали; Моск. пед. гос. ун-т. -М.: 2006. 16 с.
49. Робинсон Р. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.
50. Рогинская Ф. Советский текстиль. М., 1930.
51. Роль костюма в развитии эстетической культуры личности. /Научная сессия по итогам научно-исследовательской работы. – М.: Прометей, 1994. -с. 127- 128.
52. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей. М., 1964
53. Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия. -Таллин: Валгус, 1985. - 260с
54. Саутан М. Расписываем цветы по шелку. - М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.
55. Синеглазова М.О. Батик / М.О. Синеглазова. - М.: Изд. дом МСП. - 2004. - 96 с.
56. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. М., Профиздат, 1998
57. Соболев Н. П. Набойка в России и способ работы. М., 1012.
58. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М., 1934
59. Сузи Стоку. Батик. Практическое руководство. - М.: Ниола 21 век.
60. Танкус О. В., Гороховская Л. М. и др. Технология росписи тканей. М., 1969.
61. Темсрин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960.
62. Терешина Г.В. Батик своими руками. – М.: АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2007.

63. Технология. Этот чудесный батик: конспекты занятий к разделу «Художественная роспись ткани» / авт.-сост. А. А. Ярыгина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 78 с.
64. Хартел Т. Ткань и краска: шаблоны, окраска, печать / перевод с немецкого. - М: Профиздат, 2002. - 64 с, ил.
65. Шлёва А.В. Роспись шёлка акварелью / А.В. Шлёва // Школа и производство. - 2001. - №6.
66. Шумяцкая Н. Как создаются рисунки для тканей. - "Декоративное искусство СССР». 1958, №8.
67. Юсов Б. П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество : очерки по истории, теории и психологии художеств. воспитания детей, - М-во образования Рос. Федерации, Магнитог. гос. ун-т. - Магнитогорск :Изд-во Магнитог. гос. ун-та, 2002 (Тип.МаГУ). - 282 с.
68. Ярыгина А.А. Этот чудесный батик: конспекты занятий к разделу «Художественная роспись тканей» - Волгоград: Учитель, 2006.- 78с.

Интернет - источники

<http://www.artbatik.ru/demo.html>

<http://www.karotina.com/batic/batic.php>

<http://www.art-mozaika.ru/batik.php?page=3>

http://www.batik-center.ru/master_tech.html Батик. Центр батика Сергея Давыдова

<http://batiki.narod.ru/info/batik.html>

<http://www.batics.ru/>

<http://www.batikdesign.narod.ru/>

<http://mosfilm-grimer.narod.ru/bat/batik1.htm> по книге Синеглазовой М. О.

<http://www.batik-art.ru/>

<http://www.batikart.ucoz.ru/> Горячий батик

http://oosha.narod.ru/batik/batik1_rus.html

<http://www.screen.ru/techno/2005/batik/chto.htm>

Приложения
Приложение 1

История художественной росписи ткани

Индонезийский батик

Индийский батик

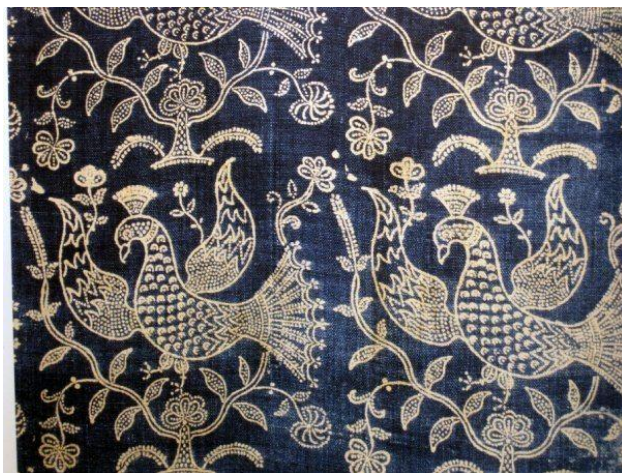
Батик Кудуса

Японский батик

Китайский батик

Русская набойка по ткани

Советские ткани 20-30 гг.

Лещенко Анна . Современный батик

**Образцы учебных программ и планов-конспектов занятий по
художественной росписи ткани**

**План-конспект занятия творческого объединения "Батик" на тему
"Волшебные узелки"**

Учитель Гришанина Ю. В.

Цели и задачи:

- сформировать представление о видах и формах современного декоративного искусства;
- познакомить с одним из видов росписи ткани «Узелковый батик»;
- развивать художественные навыки при выборе цветового решения рисунка на ткани;
- формировать у учащихся положительные взаимоотношения со сверстниками, умение сотрудничать;
- расширять художественный кругозор учащихся, формировать активного зрителя;

Оборудование:

Для учителя: образцы росписи ткани, иллюстрации с изображением различных видов росписи ткани, презентация «Батик»), проектор, экран, белый материал (ситец или сатин) 20х20 см, белые нитки, восковая (парафиновая) свеча.

Для учеников: набор крупных бусин или средних пуговиц (3-5 штук), белый материал(ситец или сатин) 20х20 см, белые нитки, восковая (парафиновая) свеча.

Ход урока

I. Организация класса.

Проверка готовности к уроку.

II. Изложение нового материала.

1. Вступление

В сборнике японской поэзии VII-XII вв. можно найти следующее пятистишие:

Синобу – тайная грусть,
Узор из страны Минитоку,
Кто спутал нити твои?
Смутил кто сердце тревогой?
Ведь не виновен я...

Кавара-но Садайдзин (822 – 895)

Смысл этого произведения кроется в слове «синобу», которое имеет два значения: тоска, тайная грусть и название узора ткани, которым издавна славилось селение Синобу. Поверхность большого гладкого камня устилали травами и цветами. Поверх растений укладывалась ткань и по ней с силой проводили другим гладким камнем. Получался весьма прихотливый узор. Ткань, расцвеченную таким способом, называли «синобу». Искусство украшать ткани пришло к нам из глубины веков. Многие народы мира: египтяне, индейцы, китайцы, японцы – с глубокой древности развивали это искусство, но наивысшего расцвета оно достигло именно на Яве. Трепетное чувство охватывает человека, когда он прикасается кисточкой к белому шёлку. Его рука, полёт фантазии, и краска создают чудо. А сам мастер попадает в мир батика – мир художественной росписи ткани.

2. Объявление темы и цели урока.

Родиной искусства украшения тканей красящими веществами считают Индию – страну, где в изобилии природные красители, благодаря которым и появились разные способы расцвечивания тканей. Перед окрашиванием определённые участки ткани крепко перевязывали суровой ниткой или завязывали саму ткань узлами. Затем её погружали в глубокие ёмкости с красителями, завязанные части не окрашивались. Впоследствии на ткани получались затейливые узорные линии. Вот и мы сегодня изучим способ окрашивания ткани и попробуем выполнить узелковую роспись.

2. Организация игрового момента «Корреспондент»

Прежде чем приступить к расцветчиванию ткани, мы изучим основные способы окрашивания материала, и в этом нам поможет деловая игра. Давайте представим себя корреспондентами ведущих газет и модных журналов. Перед вами лежат мини блокноты и ручки. Ваша задача: просматривая представленную презентацию, отметить методику и последовательность расцветчивания ткани.

Демонстрируется и комментируется презентация.

Учитель:

– Итак, давайте подведём итог: опишите основной принцип расцветчивания ткани

Ученик: – Формирование узелков, фиксирование их положение воценой нитью. Затем мы расцветчиваем ткань в разные цвета: от тёмного цвета, до светлого цвета. После частичной просушки изделия нитки удаляются, ткань разворачивается и разглаживается.

Учитель: – О каких способах складывания ткани вы узнали.

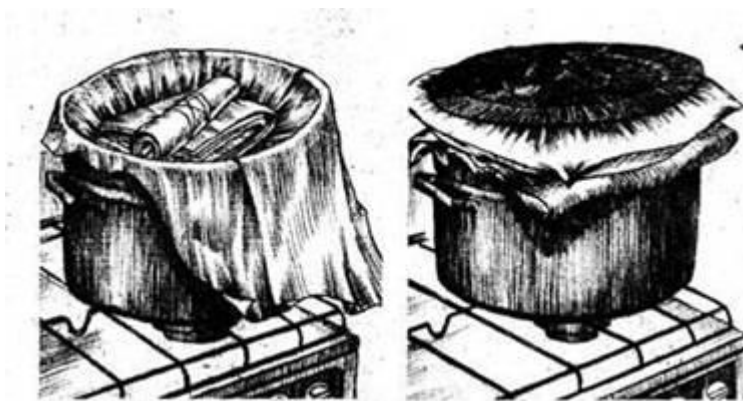

Ученик: – Орнаментальный узор, орнаментальные полосы, мраморный эффект, узел, шланговая техника.

Учитель: – Как закрепляют расписанную ткань?

Ученик: – Ткань прокладывают другой тканью, большего размера и сворачивают свёрток. Затем прикрепляют его к ведру с кипящей водой (над

водой), чтобы пар проходил через изделие. Ведро накрывают одеялом, потом крышкой и пропаривают в течение 2 часов.

Учитель: – А теперь отложите блокноты, приготовьте рабочее место: расстелите клеёнку, положите перед собой приготовленный кусок ткани, бусины или пуговицы, нитки, восковую свечу. В первую очередь вошим нить: отрезаем её нужной длины и пропускаем через свечу. На середину ткани кладём пуговицу или бусину. Оборачиваем материалом и закручиваем в нескольких местах вощёной нитью. Концы углов складываем или узлом или сворачиваем шланговой техникой. Полученную заготовку расписываем красками в последовательности от светлого к тёмному.

Выполняется практическая работа.

Учитель: – После росписи удалите лишнюю влагу дополнительным куском материала, просушите феном, удалите нити и прогладьте утюгом.

Выполняется практическая работа.

– Полученные платочки закреплять паром не надо, потому что мы с вами использовали акриловые красители. Изделия, расписанные таким видом красок, достаточно прогладить горячим утюгом. На уроке труда вы придадите изделию завершённый вид, обработаете края платка.

III. Подведение итогов.

– Давайте посмотрим, чья работа получилась наиболее эффектной? Почему? Какие цвета использовал автор? Какие способы сворачивания ткани вы запомнили? Почему эти работы не надо закреплять паром?

И в заключение нашего занятия я вам напоминаю, что росписью ткани вы должны заниматься только под руководством специалиста, педагога, во избежание травматизма.

УТВЕРЖДЕНА

МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ

Прот. №__ от «__» _____ 2010 г.

Директор _____ Н.Ю. Сташенко

ПРОГРАММА

«Батик»

срок реализации 4 года

возраст детей 10-16 лет

Составитель: Пушкина Людмила Альбертовна

педагог дополнительного образования

первая квалификационная категория

Волгоград 2010г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Детское сердце чутко к призыву

творить красоту...

*Важно только, чтобы за
призывами следовал труд».*

Б.Н.Сухомлинский

Направленность программы художественно-эстетическая.

Программа «Батик» предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, вкуса и овладение основами творческой прикладной деятельности. Данная программа позволяет воспитанникам, имеющим склонность к декоративно – прикладному искусству, реализовать свои задатки в данном его виде – художественная роспись ткани. Художественная деятельность формирует в ребенке мировоззрение, отношение к искусству, умение видеть и создавать прекрасное, способствует развитию фантазии, творческих способностей, способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умения доводить начатое до конца.

Новизна программ. В процессе обучения используются современные художественные материалы и технологии декорирования ткани. Программа содержит краткую историческую справку по данному виду прикладного искусства, национальных традиций декорирования тканей.

Учащиеся знакомятся с новыми инструментами необходимыми в работе, приёмами и правилами безопасной работы. Расширяют и углубляют знания по цветоведению, составлению эскизов декоративных композиций, разных способов и технологий выполнения росписи ткани.

Для реализации задач программы используются новые материалы и технологии.

Актуальность программы.

При ограниченном времени на изучение искусства в школе важнейшей задачей становится интенсификация, повышение эффективности художественного образования. Программа «Батик» решает эту задачу, соединив в интеграционном курсе содержание деятельности кружков «Изобразительное творчество» и «Батик», которые органически взаимосвязаны, объединены одной целью. Интеграция программ помогает формированию у учащихся целостного представления об окружающем мире, способствует соединению получаемых дифференцированных знаний в единую систему. Занятие данным видом творчества призвано помочь в овладении профессией дизайнер, художник – декоратор.

Педагогическая целесообразность.

Программа занятий кружка «Батик» служит пробуждению и развитию интереса и любви к декоративно-прикладному искусству. Призвана совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение и мышление, знакомить с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного искусства, расширять и углублять возможности детского творчества за рамками школьной программы, дает возможность одаренным детям получить творческое удовлетворение от созданного ими. Изобразительная деятельность- это своеобразная форма познания реальной действительности окружающего мира, постижения художественного искусства. Работа в кружке включает руководство практической работой детей, проведение экскурсий в музеи, на выставки, в мастерские художников, проведение бесед об изобразительном искусстве. На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практические. Словесные методы - рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных готовых изделий. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.

Особое внимание необходимо уделять приобретению умений и навыков, которые могут быть использованы в практической деятельности. Процесс познания происходит посредством собственного творчества, изучения

художественного наследия и произведений современности. Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью педагог знакомит детей с историей развития ремесла, творческими работами известных мастеров. На примере этих работ и работ педагога учащиеся вначале подражают, копируют, а в дальнейшем сами составляют свои композиции. В каждую работу воспитанники приносят что-то свое, личное, отражают собственное видение.

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует обсуждение разных этапов создания росписи по ткани, законченных работ как индивидуальных, так и коллективных. Программой также предусмотрены посещения выставок, встречи с художниками - мастерами росписи, экскурсии в музеи. Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки; кроме этого, работы учащихся принимают участие в городских и окружных конкурсах.

Первый год обучения: «Основы художественного изображения». Содержание направлено на приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям народной культуры и богатству декоративно-прикладного искусства.

Второй год обучения: «Волшебная ткань».

Содержание направлено на то, чтобы развивать у детей желание экспериментировать, воспитывать исследовательские качества, любознательность, аккуратность.

Третий год обучения: «Этот прекрасный мир».

Содержание направлено на воспитание у детей бережного и внимательного отношения к природе, развивает эмоционально-эстетическое восприятие, понимание того, что все виды изображения в своей основе связаны с природой, подкрепляет интуитивное ощущение ребенка о незримой связи с природой и с родным традиционным искусством.

Четвертый год обучения: «Мой удивительный мир». Содержание направлено на формирование умения самовыражаться и формулировать собственные творческие идеи. Ручная роспись по ткани настолько увлекательна, что поможет активизировать учащихся на создание авторских декоративных композиций.

Цель программы: развитие личности воспитанника, его творческих способностей и индивидуальных дарований через декоративно-прикладное искусство.

Задачи программы:

- 1) приобщить детей к непреходящим общечеловеческим ценностям народной культуры и декоративно-прикладного искусства;
- 2) познакомить учащихся с красотой и богатством декоративно-прикладного искусства через самостоятельное творчество;
- 3) развить навыки художественной росписи по ткани на основе повтора, вариации, импровизации.

Отличительной особенностью программы является выделение большего, чем в других программах, количества часов на изучение русского традиционного декоративно-прикладного искусства. Интегрированное изучение русского народного декоративно-прикладного искусства обеспечивает развитие эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре.

Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся учатся соединять знания и умения техники выполнения декоративно-прикладных изделий с художественной фантазией, присущей детскому воображению, создают не только красивые, но и полезные изделия. Декоративно-прикладное искусство играет большую роль в воспитании активной, нравственной, творческой личности, изучающей духовное наследие предыдущих поколений.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 10-16 лет. Программа «Батик» предназначена для учащихся 4-10 классов.

Первый год обучения - возраст детей 10-11 лет.

Второй год обучения - возраст детей 11-12 лет.

Третий год обучения - возраст детей 12-14 лет.

Четвёртый год обучения - возраст детей 13-16 лет.

Срок реализации образовательной программы 4 года.

Формы занятий.

Занятия рассчитаны на численность группы 8-12 человек и предполагают фронтальную работу, индивидуальную, коллективную и групповую.

Принципы работы программы «Батик» основаны на: творчестве и свободе выбора ученика, индивидуального личностного - ориентированного подхода к нему, преемственности и развития творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью педагог знакомит детей с работами народных мастеров, с шедеврами известных мастеров по росписи ткани. На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практические. Словесные методы - рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала.

Для воспитания и развития навыков творческой работы, учащихся программой предусмотрены следующие основные методы:

- 1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация наглядных пособий, поделок, иллюстраций.);
- 2) репродуктивные (работа по образцам);
- 3) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- 4) творческие (творческие задания, рисунки по воображению);
- 5) исследовательские (исследование свойств тканей, красок, а так же возможностей других материалов).

В соответствии с каждой темой разработана система понятий и художественно-творческих заданий на основе ознакомления с декоративно-прикладным искусством как важным средством формирования художественно-творческой активности у детей. В программе соблюдается принцип преемственности – от простого к сложному. Обучение учащихся должно ориентироваться на выполнение необходимых изделий для украшения интерьера, быта, одежды. Все практические работы учащихся могут быть учебными и творческими. Трудоёмкие изделия рекомендуется выполнять коллективно.

Зачисление в кружок проходит на основе желания детей и предварительного собеседования. Первоначальной базой для дальнейшего овладения навыками являются знания, умения и изобразительные навыки, приобретенные в детских садах и в младших классах. На основании

усвоения программного материала, овладения знаниями, умениями и навыками на конец учебного года, возможности воплощения их в изобразительную деятельность ребенок переводится на следующий год обучения.

Режим занятий.

Программа рассчитана на занятие 1 раз в неделю по 2 часа, длительность занятия– 40 мин. и в течение года предполагается 144 часа.

Ожидаемые результаты освоения программы:

Ожидаемые результаты 1-го года обучения

Учащиеся должны знать:

- основные сведения о видах декоративно-прикладного искусства;
- об истории росписи по ткани и о батике;
- основы композиции: принципы декоративного оформления;
- виды, свойства материалов, применяемых в росписи по ткани: инструменты, оборудование и приспособления;
- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации рабочего места.

Учащиеся должны уметь:

- различать разные виды декоративно-прикладного искусства;
- делать зарисовки с образцов изделий;
- владеть инструментом и технологией художественной росписи по ткани;
- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике батик;
- разрабатывать эскизы композиции для выполнения изделия;
- организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.

Ожидаемые результаты 2-го года обучения

Учащиеся должны знать:

- основы композиции: составление композиции росписи ткани для разных видов изделий;
- технологический процесс изготовления и декорирования разных изделий (открытка, платочек, шарф, панно, игрушка);
- орнаментальные мотивы и их элементы, простые типовые композиции;
- характер, особенности и приемы выполнения разных техник росписи по ткани;
- нормы и правила по технике безопасности, требования безопасности труда и пожарной безопасности.

Учащиеся должны уметь:

- различать по характерным особенностям изделия разных видов декоративно-прикладного искусства;
- делать зарисовки с образцов изделий;
- выполнять элементы и мотивы орнаментов, рисовать кистью элементы растительного орнамента (ягоды, яблоки, цветы);
- разрабатывать самостоятельно декоративные композиции и выполнять их в материале;
- освоить различные технологические приёмы.

Ожидаемые результаты 3-го года обучения

Учащиеся должны знать:

- основные сведения о традиционных видах декоративно-прикладного искусства;
- об истории росписи по ткани и о батике;
- основы композиции: принципы декоративного оформления;
- виды, свойства материалов, применяемых в росписи по ткани: инструменты, оборудование и приспособления;
- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации рабочего места.

Учащиеся должны уметь:

- различать изделия разных видов декоративно-прикладного искусства;
- владеть инструментами и технологиями художественной росписи по ткани;
- выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике батик;
- самостоятельно разрабатывать эскизы композиции для выполнения росписи изделия;
- проектировать изделия и изготавливать их;
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.

Ожидаемые результаты 4-го года обучения

Учащиеся должны знать:

- основные сведения о современных видах декоративно-прикладного искусства, иметь представление о богатстве и красоте современного искусства росписи тканей;
- об истории росписи по ткани и о батике;
- основы композиции: законы и принципы декоративного оформления;
- виды, свойства материалов, применяемых в росписи по ткани: инструменты, оборудование и приспособления;
- правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации рабочего места.

Учащиеся должны уметь:

- различать изделия разных видов декоративно-прикладного искусства;

- владеть инструментами и технологиями художественной росписи по ткани;
- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности.
- воспитанники будут знать виды и способы росписи тканей;
- подготавливать эскизы под разные виды росписи, копировать необходимые элементы, прорисовывать изображения резервом, украшать и раскрашивать специальными красками по ткани, декорировать разными способами;
- самостоятельно разрабатывать эскизы композиции для выполнения росписи одежды и других изделий, с учетом вида ткани;
- проектировать изделия и изготавливать их.

Способы проверки результатов освоения программы.

Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ к праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка; кроме этого, работы учащихся принимают участие в городских и окружных конкурсах. Воспитанники ежегодно создают коллективную работу в подведении итогов года, в которой используют новые освоенные приемы росписи и декорирования ткани. Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на итоговую выставку, подробно анализируются достижения каждого участника кружка с пожеланием дальнейших успехов в творчестве. Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической работы — изменения в поведении детей. Если воспитанник с удовольствием рисует и доводит начатую работу до конца, создают яркие необычные изделия декоративно-прикладного искусства, выражает желание продемонстрировать их другим людям, то педагог близок к цели.

Учебно-тематический план

1 года обучения

«Основы художественного изображения»

<i>Тема</i>	Общее количество во часов	Теорети- ческие	Практи- ческие
Вводное занятие	2	2	-
1. Декоративно-прикладное искусство.	2	2	-
2. История росписи по ткани и батика.	2	2	2
3. Что такое батик. Техника росписи. Орнамент, композиция и цвет в росписи.	10	2	8
4. Оснащение и материалы, применяемые в росписи.	12	2	10
5. Основы композиции	10	2	8
6. Основы цветоведения.	12	2	10
7. Основные виды техники росписи.	2	1	1
8. Основные виды росписи по тканям	10	1	9
9. Орнамент, композиция, цвет в росписи	4		4
10. Выставка работ учащихся, подведение итогов.	4	3	1
Итого:	72	19	53

Содержание программы кружка "Батик"

1-го года обучения

Вводное занятие

Знакомство с кабинетом и его оборудованием. Правила техники безопасности, основы гигиены и санитарии. Краткий обзор программы «Батик» и тематической литературы.

Тема 1. Краткая история стилей и их специфика в декоративном искусстве. Виды декоративного искусства. Показ репродукций по декоративно-прикладному искусству. Посещение выставочного зала.

Тема 2. История росписи по ткани и батика.

История орнамента. Краткая история костюма. Истоки возникновения русского головного платка в России. XII век. Русская набойка.

Тема 3. Что такое батик. Техника росписи.

Три основных метода росписи тканей.

Узелковый батик. Горячий батик. Холодный батик.

Тема 4. Оснащение и материалы, применяемые в росписи. Шелк. Его виды. Подрамники. Кисти, краски для росписи по шелку. Паста для нанесения контуров. Средства для нанесения контуров. Хозяйственные свечи. Жидкий воск.

Тема 6. Основы композиции. Пропорции и масштаб. Ритмы: ряды, линии и полосы, разброс и сосредоточение. Равновесие. Акценты. Нюансы.

Тема 7. Основы цветоведения. Свойства и природа цвета. Влияние цвета на человека. Цвет по Люшеру. Три основных и три составных цвета. Теплые и холодные цветовые гаммы. Интенсификация цвета, контраст. Придание тусклых оттенков. Смешивание с основными красками. Комбинирование с черным цветом.

Тема 8. Основные виды техники росписи. Нанесение разъединяющих средств. Наиболее частые «аварии» при работе в технике нанесения контуров. Скрытые контуры. Техники резервирования. Лессировка. Компоновка красок при технике их послойного наложения. Вымывание и устранение ошибок.

Тема 9. Основные виды росписи по тканям. Узелковая техника. Свободная акварельная живопись. Роспись с использованием кристаллов соли. Техника «кракле». Техника «гутта». Горячий батик. Роспись красками с загусткой.

Тема 10. Орнамент, композиция, цвет в росписи

Изучение первоисточков росписи. Разновидности орнамента. Орнамент как одно из важнейших художественных средств создания произведения декоративно-прикладного искусства, в значительной степени определяющий характер композиции. Эффект тёплых и холодных цветов, их эмоциональный характер в авторской композиции.

Тема 11. Выставка работ учащихся кружка.

Итоговое занятие.

Учебно-тематический план

2-го года обучения

«Волшебная ткань»

	Тема	Количество часов		
		общее	Теор.	Практ.
	1. Вводное занятие	2	1	1
	2. Повторение пройденного материала	6	1	5
	3. Создание эскизов.	10	2	8
	4. Изготовление шарфа.	14	2	12
	5. Изготовление панно «Русские мотивы».	8	2	6
	6. Изготовление сувениров, открыток, платочков, декоративных вставок, расписанных игрушек.	12	2	10
	7. Творческая композиция на пасхальную тему. 8. Изготовление пасхального панно.	12	2	10
	9. Выполнение декоративной композиции на ткани, самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани.	6	1	5

	Техника: - Холодный батик + кракле.			
	10. Заключительное занятие. Творческая выставка кружка.	2		2
Итого:		72	13	59

Содержание программы кружка «Батик»
2-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие

Правила техники безопасности, основы гигиены и санитарии.

Тема 2. Повторение пройденного материала

Повторение основ полученных в первый год занятий по программе. Серия упражнений.

Тема 3. Создание эскизов.

Предварительные зарисовки на темы программы: декоративный натюрморт, морской мир, любимые животные, игрушки, открытки к праздникам, гжельские мотивы. Работа над эскизами, стилизация. Приготовление шаблонов для будущих изделий.

Тема 4. Изготовление шарфа.

Создание стилизованного изображения - перевод рисунка реального растения, птицы на мотив орнамента. Акцентируется внимание на симметрию, упрощение силуэта, ритм, разнообразие приемов декоративного заполнения контура.

Тема 5. Изготовление панно«Русские мотивы».

Освоение главных славянских орнаментальных мотивов. Повтор их главных элементов: птицы, плетенки-символа воды, розетки-символа солнца. Повтор фигур сложных композиций. Создание тематического эскиза и изготовление панно.

Тема 6. Изготовление сувениров, открыток, платочков, декоративных вставок, расписанных игрушек.

Знакомство с литературой о мастерах батика. Работа над орнаментом на одном из изделий. Печать. Изготовление расписной игрушки из ткани «Зайка». Создание праздничных открыток.

Тема 7. Творческая композиция на пасхальную тему

Творческая композиция на пасхальную тему. Знакомство с историей происхождения обряда на Руси. Разработка эскиза и создание тематической композиции.

Тема 8. Изготовление пасхального панно.

Создание общего эскиза композиции. Обработка ткани. Работа коллективная.

Тема 9. Выполнение декоративной композиции на ткани, самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани. Техника: - Холодный батик + кракле.

Тема: «Декоративный натюрморт». Подготовка ткани и эскиза под роспись. Исполнение росписи в техникехолодный батик с применением кракелюр.

Тема 10. Заключительное занятие.

Выставка изделий, подведение итогов года.

Посещение выставок, музеев.

Учебно-тематический план

3 года обучения

«Этот прекрасный мир»

<i>Тема</i>	Общее количество часов	Теоретические	Практические
1. Вводное занятие	2	2	-
2. Повторение пройденного материала.	2	1	1

3.История и современное состояние искусства ручной художественной росписи тканей, роль русских художников- авангардистов в развитии искусства росписи тканей.	2	2	2
4. Изготовление текстильной куклы с элементами росписи. «Рождественский ангел». Роспись акрилом.	10	1	9
5. Открытки и миниатюры.	8	1	7
6. Художественные приёмы в живописной композиции “Пейзаж”. Пейзажи родной земли и времена года.	10	2	8
7. Пасхальная композиция «Храмы Руси».	12	2	10
8. Роспись на фартуке или платке. Горячий батик. Городецкие мотивы.	6	1	5
9. Выполнение декоративной композиции на ткани. Утверждение и самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани. Техника на выбор.	16	2	14
10. Выставка работ учащихся, подведение итогов.	4	3	1
Итого:	72	15	57

Содержание программы кружка "Батик"

3-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие

Правила техники безопасности, основы гигиены и санитарии. Краткий обзор программы «Батик» и тематической литературы.

Тема 2.Повторение пройденного материала.

Повторение основ полученных в первый и второй годы по программе «Батик». Коллективная работа в технике «свободная роспись».

Тема 3. История и современное состояние искусства ручной художественной росписи тканей, роль русских художников-авангардистов в развитии искусства росписи тканей.

История и особенности русской набойки. Знакомство с современным состоянием искусства ручной художественной росписи тканей и ролью русских художников-авангардистов в развитии искусства росписи тканей. Создание эскизов абстрактных композиций. Роспись наволочки по выбранному эскизу данной тематики. Трафаретная техника.

Тема 4. Изготовление текстильной куклы с элементами росписи «Рождественский ангел». Роспись акрилом.

Создание эскиза куклы, с проработкой колорита и деталей одежды. Разработка выкройки, прорисовка и роспись на ткани. Сборка куклы и декорирование.

Тема 5. Открытки и миниатюры.

Подготовка ткани и эскиза под роспись. Исполнение росписи в технике холодный батик с применением кракелюр. Витражная техника. Оформление и декорирование.

Тема 6. Художественные приёмы в живописной композиции “Пейзаж”. Пейзажи родной земли и времена года.

Создание эскиза пейзажа, с проработкой колорита и деталей. Тема: «Пейзажи родной земли и времена года». Разработка, прорисовка и роспись на ткани. Создание эскиза пейзажа, по мотивам живописного произведения выбранного художника. Разработка, прорисовка и роспись на ткани. Оформление работы.

Тема 7. Пасхальная композиция «Храмы Руси».

Создание эскиза по мотивам выбранного архитектурного памятника православной Руси. Роспись на ткани в выбранной технике.

Тема 8. Роспись на фартуке или платке. Горячий батик. Городецкие мотивы.

Создание эскиза по мотивам городецкой росписи, с проработкой композиции и деталей. Прорисовка и роспись на ткани, декорирование. Роспись с использованием кристаллов соли. Горячий батик.

Тема 9. Выполнение декоративной композиции на ткани. Утверждение и самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани.

Создание эскиза изделия и дальнейшая разработка на ткани. Техника и приемы декорирования на выбор.

Тема 10. Выставка работ учащихся кружка.

Выставка изделий, подведение итогов года. Посещение выставок, музеев.

Учебно-тематический план

4 года обучения

«Мой удивительный мир»

<i>Тема</i>	Общее количество часов	Теоретические	Практические
1. Вводное занятие	2	2	-
2. Повторение пройденного материала.	2	1	1
3.История, приемы и современное состояние восточной традиции рисования на шелке.	2	2	2
4. Изготовление текстильной сумочки с элементами росписи. Роспись акрилом.	10	1	9
5. Открытки и миниатюры.	8	1	7
6. Художественные приёмы в живописной композиции “Пейзаж”. Городской пейзаж.	10	2	8
7.Композиция «Пасхальная радость».	12	2	10
8. Роспись на футболке. Горячий батик.	6	1	5
9. Выполнение декоративной композиции на ткани. Утверждение и самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани. Техника на выбор.	16	2	14
10. Выставка работ учащихся, подведение итогов.	4	3	1
Итого:	72	15	57

Содержание программы кружка "Батик"

4-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие

Правила техники безопасности, основы гигиены и санитарии. Краткий обзор программы «Батик» и тематической литературы.

Тема 2. Повторение пройденного материала.

Повторение основ полученных в первый и второй годы по программе «Батик». Коллективная работа в технике «свободная роспись».

Тема 3. История, приемы и современное состояние восточной традиции рисования на шелке.

Традиции и приемы рисования на шелке. Копирование распространенных восточных композиций. Способ окраски тканей Древнего Востока. Знакомство с современным состоянием искусства ручной художественной росписи тканей. Роспись свитка по выбранному эскизу данной тематики.

Тема 4. Изготовление текстильной сумочки с элементами росписи. Роспись акрилом.

Создание эскиза сумочки, с проработкой колорита и деталей. Разработка выкройки, прорисовка и роспись на ткани. Сборка и декорирование.

Тема 5. Открытки и миниатюры.

Подготовка ткани и эскиза под роспись. Исполнение росписи в технике холодный батик с применением кракелюр. Витражная техника. Оформление и декорирование.

Тема 6. Художественные приёмы в живописной композиции "Пейзаж". Городской пейзаж.

Создание эскиза пейзажа, с проработкой колорита и деталей. Тема: «Городской пейзаж». Создание эскиза городского пейзажа, по мотивам живописного произведения выбранного художника. Разработка, прорисовка и роспись на ткани. Оформление работы.

Тема 7. Композиция «Пасхальная радость».

Создание эскиза по мотивам выбранного архитектурного памятника православной Руси. Роспись на ткани в выбранной технике.

Тема 8. Роспись на футболке. Горячий батик.

Создание эскиза, с проработкой колорита и деталей одежды. Прорисовка и роспись на ткани и декорирование. Узелковая техника. Роспись с использованием кристаллов соли. Горячий батик.

Тема 9.Выполнение декоративной композиции на ткани. Утверждение и самореализация в искусстве мастерства художественной росписи ткани.

Создание эскиза изделия и дальнейшая реализация. Техника на выбор.

Тема 10. Выставка работ учащихся кружка.

Выставка изделий, подведение итогов года.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Алферов Л.Г. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. – Ростов-на-Дону, 2000.
2. Барская Н. А. «Сюжеты и образы древнерусской живописи». М., 1993
3. Величко Н. К. «Роспись: техники, приемы, изделия». М., 1999
4. Гильман Р.А «Художественная роспись тканей» Москва «Владос» 2003.
5. Давыдов С.П. «Батик» М. АСТ-Пресс Книга 2005.
6. Дворкина И.А.Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. – М.: ОАО Издательство «Радуга», 2000.
7. Ерошкин В.Ф. Принципы стилизации / метод, указания. – Омск, 1993.
8. Масалова Е.В. «Батик в интерьере». Ростов-на-Дону «Феникс» 2005.
9. Программа. Основы народного и декоративного- прикладного искусства. Для школы с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла (1-4 классы) / научный рук. Шпикалова Т.Я. – М., 1997
- 10.Синеглазова М.А, Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 2000.
- 11.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., 1999. – С. 136-163, 192-194, 204-206, 260-261.
- 12.Шорохов Е.В. Композиция. – М., 1985.
- 13.Миловский А. «Народные промыслы» , М., 1994
- 14.Герчук Ю.Я. «Что такое орнамент»
- 15.«Слово о живописи из сада с горчиное зерно.», М., 1969
- 16.Жегалова С.К. «Русская народная живопись»
- 17.Паррамон Х.М. «Как копировать шедевры живописи»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983.
2. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988.
3. Рабочие тетради по основам народного искусства. «Искусство - детям» М., 2003
4. Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся» 2002 г.
5. Герчук Ю.Я. «Что такое орнамент» М., 1998.

Методическое обеспечение.

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12 человек. Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, когда невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. Стены кабинета должны быть окрашены (оклеены обоями) в светлые тона. Столы необходимо расположить таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди рисующего ученика. Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по рисованию руководитель должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, образцы росписи ткани и др. материалы для показа их детям.

Бумагу, карандаши, краски, ткани и другие материалы для выполнения личных программных работ учащиеся приобретают сами.

Материально-техническое оснащение: ткань (ситец, репс, поплин), пяльцы или рамка (кнопки), краски для батика (акрил или специальные для батика), контуры, художественная кисть (мягкая для рисования, жесткая для воска), простой карандаш, воск, утюг, бумагу для снятия воска.

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение:

а) Наглядные пособия, образцы работ, сделанные педагогом и кружковцами;

б) Видео-аудио пособия;

в) Иллюстрации шедевров декоративно-прикладного искусства.

НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ (БАТИК)

Батик - batik - индонезийское слово. Часть слова - tik - на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»; -ба - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.

В расхожем употреблении батиком называют расписанную от руки ткань. В более точном смысле батик - конкретная технология окрашивания и украшения ткани.

В словаре Брокгауза и Эфрона читаем: «Батик, способ окрашивания хлопчатобумажных тканей, впервые применённый туземцами на острове Ява, оттуда перенесённый в другие страны Азии, а в новейшее время получивший распространение и в Европе. Этот способ в общем состоит в том, что после того, как контуры рисунка нанесены на ткань, все места, которые должны остаться непрокрашенными, покрываются воском, затем после погружения ткани в красильный чан и восприятия ею краски, воск снимается».

В Большой Советской Энциклопедии сообщается, что «батик основан на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при «горячем» Б. - разогретый воск, при «холодном» Б. - резиновый клей), с последующим окрашиванием в баке или тампонами: Горячий Б. издавна известен у народов Индонезии, в особенности на Яве. В Европе Б. начали применять в декоративных тканях с начала XX века».

Итак, наиболее характерная особенность батика - так называемое «резервирование», т.е. нанесение определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона.

Индонезию словари называют родиной батика, и закрепилось в мировой культуре именно индонезийское слово. Где и как возник этот способ окраски ткани? Был ли он естественным порождением отдельной материальной культуры или следствием заимствований в процессе товарообмена? Окончательного ответа на эти вопросы пока нет.

С начала 20 века интерес к Востоку и его своеобразной культуре привел к мощной волне развития так называемого батика во всех его разновидностях среди профессиональных художников и дизайнеров ткани и одежды. Почему «так называемого»? Да потому что сейчас под ним подразумевают не только восковую технологию многоэтапной окраски хлопка, но и узелковую технологию, и жгутовую, и китайскую сине-белую окраску шелка, и японскую многоцветную высокохудожественную роспись на шелке. Причем в современной художественной среде именно последняя технология является самой популярной. И всё это - батик, с легкой руки голландцев, занесших в Европу и слово, и технологию. Древний и удивительно многообразный батик сейчас занимает достойное место среди других видов декоративного искусства.

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем увлечение расписными шальями сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н.Ламановой, театральных художников Е.Е.Лансере, М.В.Либаква, А.Г.Тышлера, В.А.Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив следов в искусствоведении России.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское

товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников-батикистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уровниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников-рописников.

Благодаря изысканиям С.Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А.Алексеева, Т.Алексахина, Н.Вахмистров, К.Малиновская, С.Марголина, И.Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. Эти заказы выполнялись в мастерских Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР, расположенных по всей стране. Так, для примера, в Тамбовском Худфонде всю свою творческую жизнь посвятила дизайну тканей и галантереи замечательная художница Н.С.Балагурова. Она использовала технику «холодного» батика, сохраняя при этом стилистику «ивановских ситцев», обогащенных сюжетом или предметностью, от её работ веяло «русским духом».

Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Ведущую позицию там занимали художники из Литвы и Латвии, в культуре которых сохранялись аграрно-феодалные ремесла. Становление современной школы литовского текстиля, и в том числе батика, связано с именем его основателя Юозиса Бальчикониса.

В Москве сложилась целая цепочка организаций, так или иначе содействующих развитию батика, или, как чаще говорили, росписи ткани: - Художественно-производственный Фонд, в котором художники-профессионалы разрабатывали образцы платков, купонных тканей, шарфов, палантинов и других изделий, ВИАЛЕГПРОМ, где эти образцы утверждались и рекомендовались к производству, худсовет фабрики, где образцы творчески перерабатывались, создавались варианты расцветки и новые проекты, которые направлялись на утверждение обратно в ВИАЛЕГПРОМ, Выставком МОСХ, где лучшие образцы продукции или творческие работы

отбирались для участия в выставках, Худсовет Союза Художников СССР, в который принимали лучших художников-батикистов. Их направляли в Дома творчества, заграникомандировки, на всесоюзные и международные выставки.

Так постепенно было воспитано, выращено целое поколение художников, пришедших из учеников и получавших художественное образование параллельно с работой в качестве «расписника». Это А.Талаев, Л.Грасс, И.Трофимова, В.Кравченко. В 70-е годы появилось новое поколение художников-текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в Текстильном или в Технологическом (УБОН) институтах. Они сознательно выбрали тернистый путь художника, занимающегося исключительно «авторским батиком», выставочными работами и материально существующего благодаря редким, но крупным заказам по оформлению интерьеров общественных зданий, театральных и эстрадных сценических занавесей и т.д.

Именно с этого времени БАТИК стал полноправным «участником» всех художественных выставок, как всесоюзного, так и международного масштаба.

Каждый способ росписи по шелку требует каких-то особых материалов. Однако вам понадобится основное оснащение, которое не зависит от вида техники, в которой вы работаете.

Ткань

Ткань, независимо от выбранной вами техники, должна быть из натуральных волокон. На тканях, содержащих искусственные волокна, краски плохо закрепляются или не закрепляются совсем. Чтобы избежать возможных разочарований и ошибок проверьте натуральность ткани до начала работы. Легче всего это определить с помощью горения.

Волокно	Характер горения	Запах при горении
Хлопок, вискоза, лен	Горит быстро, полностью сгорает. Оставляет светло-серую золу	жженой бумаги
Шелк, шерсть	Горит плохо, оставляя маленький темный шарик на конце	жженого рога
Искусственные волокна	Не горят, плавятся, образуя на конце шарик	нет запаха

Для первых опытов и для тренировок лучше использовать тонкие хлопчатобумажные ткани - мадаполам, маркизет, батист или шифон. Белое простынное полотно, ситец, бязь используются для горячего и узелкового батика.

На натуральный шелк лучше переходить, когда вы достаточно овладели техникой росписи. Шелковые ткани очень разнообразны и по-разному поддаются росписи.

Тонкий шелк - понже, креп-шифон - идеален для начинающих, особенно подходит для контурной росписи. Краска на эти ткани ложится ровно и хорошо расплывается.

Более плотные ткани - дюпон, туаль, креп-сатин, крепдешин и креп-жоржет - тоже подходят для работы в технике нанесения контуров, поскольку на них быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на плотных шелках, таких как шелк-бурет, тусса. Эти виды шелка могут быть использованы для нанесения воска или для набивки уплотненных красок, однако, при условии, что разъединяющий материал достаточно хорошо проникает в ткань. Приступая к работе с большой поверхностью в этом надо убедиться заранее.

Краски

Если вы хотите попробовать заниматься батиком, но еще не уверены, что это станет вашим увлечением, то вам достаточно приобрести краски основных цветов - желтого, красного, синего и черного. Как правило, краски легко смешиваются, и вы сможете получить различные тона.

При выборе красок необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, выясните чем они растворяются, водой или спиртом. Удобнее использовать краски разбавляемые водой. Также важно знать способ закрепления красителя на ткани. Для начинающих больше подходят импортные краски, фиксируемые утюгом. Этот способ наиболее удобен и позволяет экономить время. Если вы выбираете более распространенные и дешевые краски, фиксируемые паром, вы обрекаете себя на дополнительные сложности. В этом случае старайтесь тщательно соблюдать инструкцию по фиксации готового изделия, иначе работа может полинять.

Кисти

Вам потребуются круглые кисти с размерами 8 до 12, ими удобно расписывать небольшие участки работы, и большие плоские кисти с размером от 14 до 18 для больших участков. Лучше всего использовать беличьи или колонковые кисти. Важно, чтобы мокрая кисточка имела тонкий кончик.

Для обработки больших участков также используют специальные поролоновые тампоны. Для закрашивания мелких участков вам могут понадобиться ватные палочки.

Рамы для росписи

Первые небольшие работы можно делать и на больших пяльцах для вышивания или, закрепив ткань на деревянном подрамнике, который художники используют для натягивания холста. Шелк закреплять сложно, так как на нем могут появиться стрелки и дырки, так что используйте кнопки с длинным тонким острием или обычные булавки. Существуют и специальные трехзубчатые кнопки для батика.

Прочие принадлежности

Для смешивания красок можно использовать старые крышки и блюдца или акварельную палитру с углублениями.

Понадобятся сосуды для промывания кистей, используйте стаканы или банки.

Для разбавления красок всегда наготове должна быть вода, лучше дистиллированная или кипяченая.

Для удаления излишков краски можно воспользоваться ненужными кусочками ткани, ватными палочками или поролоновыми губками.

Чтобы ускорить процесс высыхания вам понадобится фен.

УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК

Узелковый батик - это способ крашения ткани. Гладкокрашенные ткани имеют одноцветную окраску. Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками, получая при этом одно- или многоцветные эффекты на различных типах тканей.

Узелковое крашение считается одним из самых древних способов орнаментации тканей. Способ узелкового батика использовали мастера древней Индии, Китая, Японии и др. В Индии он назывался "бандана" (от слова "связывать"), а в Японии "тибари" (связывать узелком).

Суть этого метода состоит в том, что перед крашением ткань по предварительно определенной схеме складывают и перевязывают нитями (х/б, шелковыми, льняными). После этого ткань красят по технологии гладеого крашения.

Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный рисунок (при повторении крашения 2-3 раза красками других цветов). Многоцветное крашение делается от светлого тона к темному.

Это свадебное платье является наглядным примером применения техники узелкового батика, с помощью которой была создана подоснова неповторимого рисунка для последующей прорисовки.

Материалы

Больше всего для узелкового батика подходит тонкая хлопчатобумажная ткань, ее проще завязать и прокрасить. Можете попробовать использовать шелк и вискозу, но для них нужно подобрать соответствующий краситель.

При подборе красителей необходимо учитывать, для каких тканей они предназначены, для хлопка - одни, для шелка и шерсти - другие. Существуют и универсальные красители, которые подходят сразу для нескольких видов волокон. Однако во избежание разочарований, лучше сначала попробовать окрасить небольшой кусочек ткани.

Для крашения вам понадобится большая емкость. Она должна быть такой, чтобы окрашиваемая ткань в ней плавала свободно. Лучше всего подойдет большой эмалированный таз.

Также вам потребуются хлопчатобумажные нитки №10 и хлопчатобумажные веревки разной толщины. Веревки и шнуры нужны не только для того, чтобы зафиксировать сложенную ткань, они сами образуют узор из тонких или широких полос. Веревки из искусственных материалов использовать нельзя, так как при крашении они пропустят под себя краску, и вы не получите рисунка на ткани.

Многие приемы узелкового крашения требуют складывания ткани. Для того чтобы лучше зафиксировать складки, вам понадобится утюг.

Кроме того, вам пригодятся камешки, бусинки, пуговицы, сушеный горох.

Крашение

Разведите краситель в банке согласно инструкции на упаковке и процедите перед тем, как вылить в таз для крашения. Добавьте необходимое количество горячей воды и постепенно нагрейте на газовой плите до 40-45. Затем опустите ткань в краску. Медленно доведите краситель до кипения и продолжайте кипятить на малом огне.

Если вы красите хлопчатобумажную ткань, то после 20 мин. кипения ее надо вынуть, положить поваренную соль (2 столовые ложки на 2-5 л воды) и снова опустить ткань в раствор. После этого кипятите еще 30 мин. Во время крашения шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 столовую ложку уксусной эссенции на 4-5 л воды. Закончив крашение, оставьте ткань в растворе, пока она не остынет до 60-70, затем прополощите ее сначала в теплой (35-40), потом в холодной воде. В заключение снимите обмотки, развяжите узлы и еще раз прополощите ткань. В последнее полоскание добавьте 1-3 столовые ложки уксуса на 10 л воды.

Для частичного крашения ткани в разные цвета ее подвешивают над баком и нужную часть опускают в кипящий раствор. В этом случае лучше опускать ее сухой и высушивать перед очередным крашением.

Для многоцветного окрашивания можно предварительно нанести на ткань цветные полосы, круги, пятна или брызги, а затем сложить, связать и окрасить ткань, как обычно.

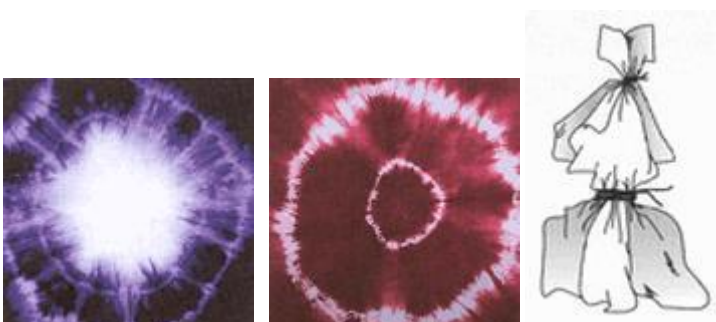
А можно многократно опускать ткань в краску. После первого окрашивания ткань не развязывая прополощите, расправьте складки, завяжите новые узелки и обмотки и окрасьте в более темный тон. Этот процесс можно повторить многократно, каждый раз окрашивая ткань в более темный цвет.

Узелки

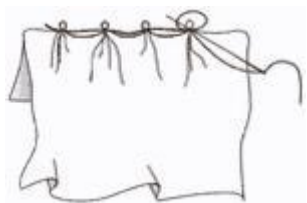
Основной прием в узелковом крашении - завязывание ткани в обычные узлы. Это делают по долевой нити или по косой.

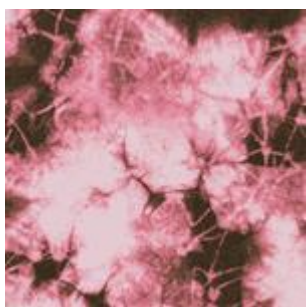
С помощью узлов можно получить круги или концентрические круги.

Вместо узла часто используется обматывание ткани ниткой или веревкой. Обматывание можно сделать широким или узким. Просто возьмите ткань за середину, поднимите и обвяжите в нужных местах. Точки или маленькие кружочки можно получить, поддевая ткань иглой и одновременно обвязывая ее ниткой и затягивая петлю. Для лучших результатов нитку надо взять как можно толще и обматывать ее несколько раз.

Для создания мраморного узора ткань скомкайте в клубок и обмотайте веревкой. После крашения вы увидите хаотичные пятна и прожилки. Если обвязывание и окрашивание клубка произвести несколько раз, можно получить более богатый и разнообразный узор.

При крашении в узелковой технике дополнительно используют горошины, бусины, камешки, круглые пуговицы. Оберните в ткань любые из этих предметов и туго обмотайте их ниткой. Ткань обтягивающая предмет окрасится ровно, а вокруг получится звездчатая округлая форма.

Прошивание

Прошивание ткани используется, как правило, в сочетании с приемами складывания и обматывания нитками и веревками. Сначала необходимо разметить рисунок простым карандашом, затем по намеченным линиям прометайте ткань суровой ниткой (номер 10). Длина стежка должна быть не большой - не более 5 мм. После этого нить сильно затягивают, чтобы краска не проникла в складки. Концы нитей служат обмоткой, но ее при желании можно усилить веревкой.

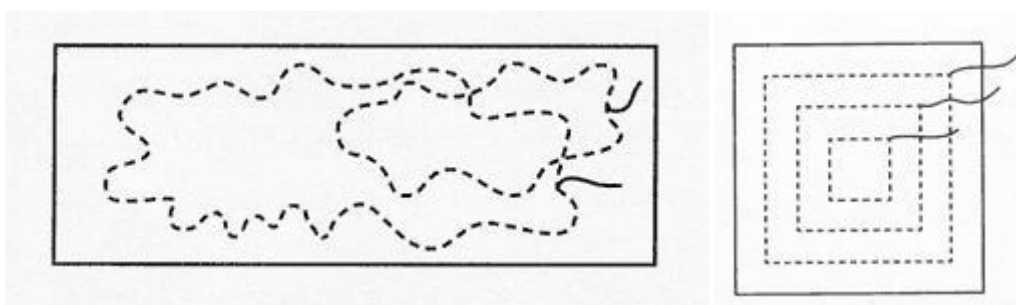
Прошив ткань по диагонали, вы получите наклонные полосы.

Сочетание складывания и прошивания позволяет получить рисунок в виде четких ромбов.

Вы можете создать любые геометрические узоры: зигзаги, квадраты, кривые линии, овалы и более сложные фигуры - в технике прошивания можно сделать практически любое изображение.

ПАННО НА ШЕЛКЕ

Ткань – один из древнейших материалов, используемых для украшения жилища. А роспись по шелку или батик - одно из самых древних ремесел, родиной которого считается Индонезия.

Но натуральный шелк совсем не является обязательным атрибутом лишь восточного стиля. Панно на шелке уместны и в классической обстановке и в авангардном интерьере. Они всегда эффектны, выразительны и несомненно будут притягивать к себе взгляд, особенно в ясную погоду, когда подсвеченный солнцем шелк, создает ощущение тепла и уюта.

Панно на шелке, выполненные талантливым художником, несут в себе определенную световую гармонию, свободную вибрацию света и линий. Этими картинами хочется любоваться снова и снова.

Внесите в свой интерьер частичку тепла и света и возможно вы почувствуете себя уютнее.

С 1615г., после падения осакского замка и поражения войск военного диктатора ТоетомиХидэеси, в истории Японии наступает новый период, получивший название эпохи Эдо. Этот период, длившийся до середины XIX века, характеризуется глубокими изменениями, происходившими в культурном развитии страны.

Традиционные жанры японской живописи - пейзаж, цветы и птицы находят новое осмысление. Это уже не отвлеченные образы в китайском стиле, а конкретные изображения родной природы, её красоты и величия.

Многие работы посвящены восходу и закату солнца, определенному часу дня, праздникам любования луной и цветами вишни и сливы, ирисовым садам в цвету, холмам, покрытым снегом, летним вечерам в пригороде Эдо, рекам, по которым плывут зажженные фонарики в праздник Бон, и другим темам. Перечислить здесь все темы японской живописи невозможно.

ХОЛОДНЫЙ БАТИК

Появление в Европе восточных тканей привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. Батик переживал второе рождение. Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового батика европейцам было сложно, поэтому появился иной, более доступный и простой вид росписи: холодный резерв и соответственно другие приемы крашения.

Однако эта техника отличается от горячего батика не только температурой резерва, изменился его состав, инструменты для его нанесения, а также стиль росписи. Для росписи по шелку наиболее характерны белые и цветные линии, которые отделяют одно цветовое пространство от другого, все детали рисунка имеют четкую границу и расписываются красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает графическую четкость.

В отличие от горячего батика, данный метод не требует удаления резерва после окрашивания, более прост и безопасен и поэтому относится к числу наиболее популярных приемов росписи ткани.

В России метод холодного батика применяется с 1936 года в промышленных артелях. Таким способом изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, скатерти, салфетки, абажуры. Позднее - декоративные панно, живопись на ткани. Холодный батик получил широкое распространение во многих странах в 70-80-е годы.

Материалы

В холодном батике используется в основном натуральный шелк, но первые опыты можно делать и на тонкой хлопчатобумажной ткани.

Резерв

В холодном батике используется прозрачный резервный состав, растворимый в бензине. Готовый резерв можно купить в магазинах, где продаются товары для художников. Импортные контурные составы могут быть окрашены в различные цвета.

Для нанесения резерва нужна специальная стеклянная трубочка с загнутым носиком и шаровидным расширением для запаса резерва. Импортный резерв обычно расфасован в пластиковые тюбики или флаконы с насадками, из которых его можно наносить непосредственно на ткань.

Краски

Существуют краски, которые специально предназначены для росписи тканей. Как правило, в магазинах большой выбор импортных красок, они могут различаться по способу закрепления (паром или утюгом) и по способу разбавления (водой или спиртом). Есть и отечественные краски, их производит фирма "Гамма". Они разбавляются водой и фиксируются паром.

"Гамма" также выпускает наборы для росписи тканей. В них входит все, что вам понадобится: резервный состав, трубочка для его нанесения и краски нескольких базовых цветов. Такой набор очень удобен для начинающих.

Нанесение контурных средств

При нанесении на шелк (если он не загрунтован специально), жидкие краски обычно растекаются по всем направлениям, подчас неконтролируемо и чаще всего без образования четких контуров. Предварительно нанеся резервные средства, можно предотвратить растекание красок и разделить одно цветное поле от другого. В этом и заключается основной прием техники росписи с нанесением контуров.

Необходимое количество резерва переливают в стеклянную емкость, после этого тюбик или баночку с резервом следует плотно закрыть. Затем резиновой грушей или ртом (но очень осторожно), резерв всасывают из промежуточной посуды в трубочку. Теперь можно нанести резервный состав на ткань. Касаясь ткани загнутым концом трубочки, медленно обведите все контуры рисунка. Чем медленнее вы ведете трубочку, тем толще линии, и тем лучше состав проникает в ткань. При использовании пластмассовых бутылочек и тюбиков со съемными насадками необходимо равномерно выдавливать резерв, чтобы линии были ровными.

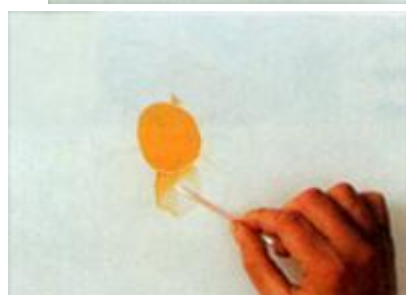
Устранение ошибок

Как только нанесенные на шелк резервные линии высохнут, можно продолжить оформление ткани жидкими красками. Каждой художнице, занимающейся росписью по шелку, знакома ситуация, когда разъединяющая линия не "держит". Это проявляется в том, что жидкая краска для росписи по шелку перетекает на соседнее поле. Подобные ситуации являются поводом для огорчений и нарушают процесс росписи. В следующей таблице собраны советы по предупреждению и устранению наиболее частых "аварий".

Проблема	Причины	Устранение
Резерв не вытекает из съемной насадки или стеклянной трубочки	Конец трубочки или насадки закупорился. Из резервного состава испарился бензин, и он загустел.	Промойте трубочку бензином. Разбавьте резерв бензином, но следите за тем, чтобы он не стал слишком жидким.
Неплотные линии контурного средства приводят к	Резерв наносился слишком быстро, линии получились "рваные".	Проведите линии еще раз после высыхания (лучше с изнанки) медленно и равномерно, чтобы резерв мог

подтекам краски.		впитаться в ткань.
Соединения линий, нанесенных контурным средством, пропускают краску.	Невнимательность при нанесении линий.	Для уверенности, до нанесения краски, провести тесты на воду и отблеск.
Разъединяющие линии плотные, но краска все равно затекает на соседнее поле.	На маленький участок нанесли слишком много краски, либо кисть подводилась слишком близко к линии, и краска перешла через нее.	Отжимайте излишки краски с кисти о край банки. Не подводите кисть при росписи близко к краю поля, а давайте краске растекаться по ткани самой.

Для устранения ошибок после высыхания красок проводят пастой новую линию. После высыхания резерва краску пытаются растворить и удалить смоченной в воде ватной палочкой.

Тест на отблеск и воду

Чтобы избежать перетекания жидких красок при росписи сквозь разъединяющие линии, имеет смысл проконтролировать по всей длине полосу, нанесенную контурным средством. Для прозрачного резерва подходит тест на отблеск. Если держать подрамник с натянутым шелком против света, то линии, выполненные контурными средствами, выступают как очень светлые. Если на некоторых участках они выглядят иначе, значит, там это средство недостаточно хорошо проникло в шелк.

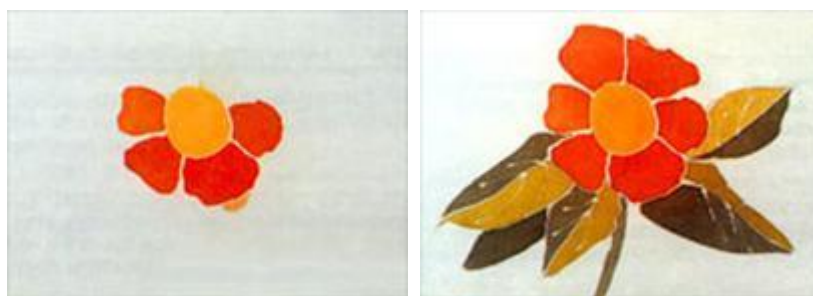
Кроме того, проводят тест на воду. Нанесите немного воды вблизи от разделяющих линий. Неплотные участки пропустят воду. Там тоже надо подработать линию, однако, делайте это только после того, как шелк высохнет. Время ожидания можно сократить с помощью фена.

Роспись

В холодном батике краски наносят только поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или ватными тампонами. На разных тканях краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на более плотных хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. Если это случилось, смочите водой ватную палочку и попытайтесь удалить не желаемые пятна краски.

От светлого к темному

Рекомендуем вам начинать роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все меры предосторожности, появятся подтеки, то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний участок можно закрасить более темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы "аварии" уже не будут бросаться в глаза.

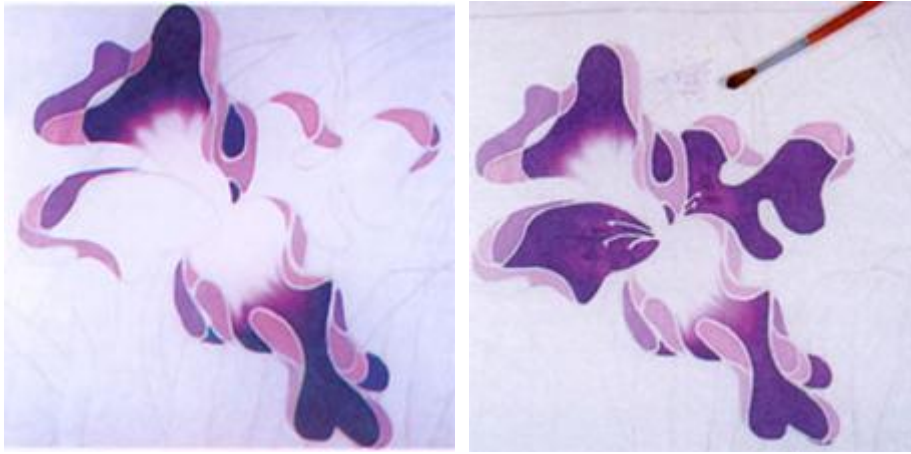

Акварельная роспись

При росписи несколькими красками по сырой ткани, они перетекают друг в друга, расплываясь, как акварель на бумаге. Можно использовать переливы двух близких оттенков, контрастных цветов или сочетание краски и чистой воды, в зависимости от художественного замысла.

Часто используется следующий эффект: капните на шелк немного краски и быстро, пока она не впиталась в ткань, подуйте на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное направление.

Еще один распространенный эффект, достигается с помощью поваренной соли крупного помола. Кристаллы соли помещаются на влажную ткань и притягивают краску, высветляя фон вокруг. Гранулы мочевины (карбамида), наоборот отгоняют от себя краску.

Свободная роспись

Свободная роспись по тканям предполагает отсутствие каких-либо контурных средств, ограничивающих растекание красителей по ткани. Поскольку без них трудно получить четкий рисунок, как правило, ткань перед свободной росписью грунтуют, используя специальный уплотнитель для красок.

Уплотнитель могут с успехом заменить концентрированный раствор поваренной соли, растворы и эмульсии высокомолекулярных соединений (крахмала, ПВА, КМЦ, желатина, и др.) Порошок КМЦ, продающийся в хозяйственных магазинах в качестве обойного клея, или соль разводят в теплой воде, щетинистой кистью наносят на ткань, высушивают и рисуют на ней растворами красителей также как акварелью на бумаге.

Сами краски тоже можно смешивать с уплотнителями и наносить их сухой кистью на сухую ткань.

Когда роспись закончена, необходимо произвести фиксацию согласно инструкции по применению ваших красок. После фиксации ткань промывают в теплой (до 40°) воде с детским мылом, затем прополаскивают в прохладной воде. Если вы расписывали шелковую ткань, добавьте при последнем полоскании немного уксуса.

ГОРЯЧИЙ БАТИК

С глубокой древности для украшения ткани применялось окрашивание с использованием различных резервирующих средств, таких как разогретый

воск или смола. Техника резервирования была известна во многих странах: в Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах, но родиной батика традиционно считается остров Ява в Индонезии. Традиционный яванский батик - это не простая ткань, она считалась священной и употреблялась в качестве оберега. Батики до сих пор используются населением Индонезии для повседневной и праздничной одежды.

Для традиционного батика применяют только хлопчатобумажные ткани, а узор наносится специальным инструментом - чантингом (тьянтингом). Он представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволяет наносить сложнейший традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Затем ткань окрашивается последовательно в индиго и коричневый цвет.

В наше время применяется множество техник нанесения горячего воска. Резерв можно наносить при помощи кистей или специальных штампов или просто, капая его на ткань.

Традиционно горячий батик делается на хлопке. Подойдет любая хлопчатобумажная ткань светлого цвета без рисунка.

Резервирующий состав

Для приготовления резерва вам понадобятся маленькая электроплитка и кастрюлька или банка из толстой жести. Мастера для приготовления резерва используют воск, но он дорого стоит и его трудно найти, так что для начала возьмите простые хозяйственные свечи. Кусочки парафина положите в банку, поставьте ее в миску с водой, стоящую на плитке. Запомните! парафин и воск можно разогревать только на паровой бане, если поставить его прямо на плиту, то от высокой температуры воск может воспламениться.

Когда парафин расплавится, уменьшите мощность плитки, в дальнейшем поддерживайте температуру необходимую для того, чтобы резерв не застывал. Не забывайте подливать в миску горячую воду. Осторожно! Если капля воска или парафина попадет в воду, брызги могут обжечь кожу, глаза.

Большую эластичность резерву придают добавки разогретой на паровой бане канифоли (1-4 г) или воска (смешивают с парафином в пропорции 1:2).

Кисти

Для нанесения резервирующего состава возьмите плоские щетинные кисти №5 и №10. Для покрытия больших участков пригодятся флейцы - плоские кисти шириной 2-3 см.

Нанесение тонких линий и точек удобнее всего делать чантингом или тьянтингом - специальным инструментом для батика. Он представляет собой маленькую металлическую чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной ручке.

Крашение

Выбор краски зависит от выбранного вами способа окрашивания. В домашних условиях легче всего осуществить крашение путем опускания ткани с нанесенным воском рисунком прямо в краску. Для этого используются обычные анилиновые красители. Если вы выбираете поверхностное нанесение краски, то для этого больше подойдут специальные краски, используемые при холодной росписи ткани. Приемы росписи при поверхностном окрашивании те же, что и в холодном батике.

Для окрашивания понадобится широкая пластмассовая или эмалированная посуда, лучше всего прямоугольной формы, поскольку резерв очень хрупкий и красить батик нужно, не сминая.

При крашении вам также понадобится термометр для воды для определения температуры красителя, банки и старые кастрюли для приготовления краски. Потребуется поваренная соль, чтобы краска равномерно проникала в ткань, а также уксус или уксусная эссенция - для закрепления красителя.

Ткань можно окрасить двумя способами: опуская ее прямо в краситель или нанося краску на поверхность ткани кистями, поролоновыми тампонами или аэрографом (распылителем).

Опускание в краску

Для этого больше всего подходят обычные анилиновые красители. На 100 г ткани без резерва возьмите 10 г красителя, 1 ст. ложку поваренной соли, 1,5 л воды. Разведите краситель в маленькой кастрюльке в небольшом количестве горячей воды, добавьте соль и кипятите 10 мин. помешивая. Затем процедите краску в емкость, в которой вы собираетесь красить батик, и добавьте горячей воды до нужного объема. Температура плавления воска - 40°, парафина - 45°. Значит, температура красителя должна быть меньше.

Перед опусканием ткани в краску нужно ее смочить, чтобы краска ложилась ровнее. Делайте это очень осторожно, не повредите хрупкий парафин. Держите батик в краске не более 30 мин., а то краска может разъесть резерв. Осторожно прополощите батик несколько раз, пока вода не станет чистой. В последнее полоскание добавьте для фиксации 1 ст. ложку уксуса (или 1 ч. ложку эссенции) на 1 л воды. Теперь можно просушить батик. Делать это лучше расправив ткань на горизонтальной поверхности.

МНОГОЦВЕТНЫЙ БАТИК

Многократное окрашивание возможно как при поверхностном окрашивании, так и при погружении батика в краску.

При поверхностном окрашивании после первого окрашивания на высохшую ткань наносят новый рисунок воском. Затем следует второй слой краски. В качестве узора вы получите и белые участки, и участки, сохранившие цвет первой росписи, окруженные более темным цветом. Продолжать этот процесс можно столько раз, на сколько у вас хватит воображения.

Важно! Краски наносимые на места, не покрытые воском, смешиваются. Соответственно, начинать надо с более светлых тонов и переходить к более темным.

Можно наносить резерв на ткань с уже нанесенными цветными пятнами, кругами, брызгами, и затем повторно расписывать батик.

Приемы многократного окрашивания можно применять и при окрашивании батика путем опускания в краску. Однако здесь покрытие воском и крашение нельзя повторять более 2-3 раз, потому что чистый парафин не выдерживает многократного использования и осыпается. Чтобы увеличить количество окрашиваний, в резерв добавляют канифоль.

Три способа нанесения воска

Воск наносят кистью на всю плоскость мотива, а фон окрашивают. Получается негативный рисунок - белый на цветном фоне.

Воск наносят на фон и внутренние линии мотива, а сам рисунок окрашивают. Воск наносите крупными пятнами неопределенной формы. Не стоит обводить сначала кистью все контуры мотива, так как при крашении эти полосы проявятся.

Самый сложный способ - воск наносят только на контуры рисунка. Для этого пользуются чантингом. Работа с ним очень сложна, необходимо много тренироваться, чтобы контуры получались ровными.

Если вы нанесли недостаточно горячий состав, он не проникнет в ткань, и зарезервированные места окрасятся. Посмотрев на просвет, вы увидите, где резерва недостаточно. Нанесите на эти места воск еще раз с обратной стороны ткани.

Брызги резерва

Случается, что резерв капает на ткань, оставляя мелкие пятна. Это можно использовать как декоративный прием. Вы можете изобразить таким образом снежинки или звезды. Смочите крупную кисть в резерве, отожмите его излишек и, ударяя по ручке, нанесите брызги. Сначала можно потренироваться на небольшом кусочке.

Кракелюры

Изображение в виде трещинок и прожилок характерно для горячего батика. Кракелюры получают следующим образом: после застывания резерва, батик снимают с подрамника и комкают, сильно или слабо, в зависимости от желаемого эффекта. При окрашивании краситель проникает в трещины и образует характерный узор.

Удаление воска

После окрашивания необходимо удалить с ткани резервный состав. Для этого скомкайте и помните ткань, парафин потрескается и начнет осыпаться.

Остатки парафина удалите, проглаживая батик утюгом через газету. Положите на стол несколько газет, на них - ткань, а сверху еще слой газет. Гладьте батик горячим утюгом, меняя газеты, пока не перестанут проступать пятна парафина.

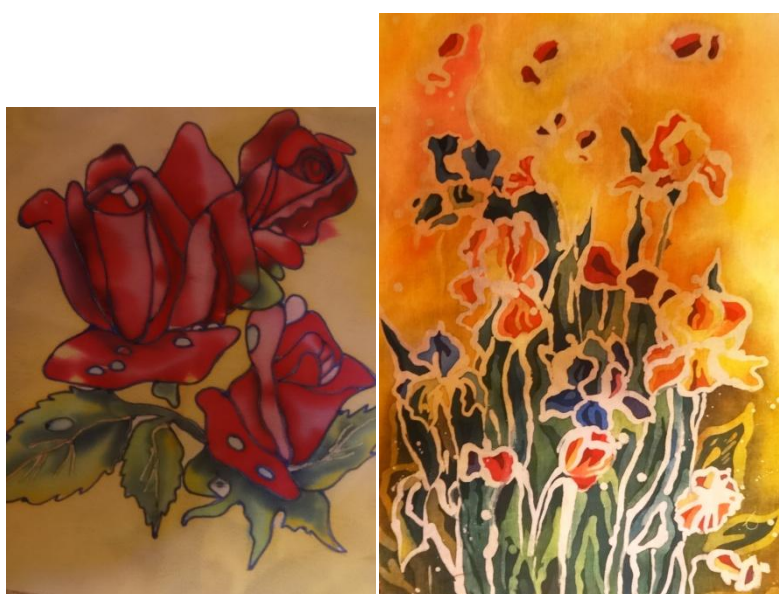
Оставшиеся на ткани жирные пятна удалите тампоном, смоченным в бензине или растворителе.

Кружковые занятия с детьми

На занятиях по художественной росписи ткани

Образцы детских работ:

Волобуева Дарья, 13 лет

Моисеева Ирина 13 лет

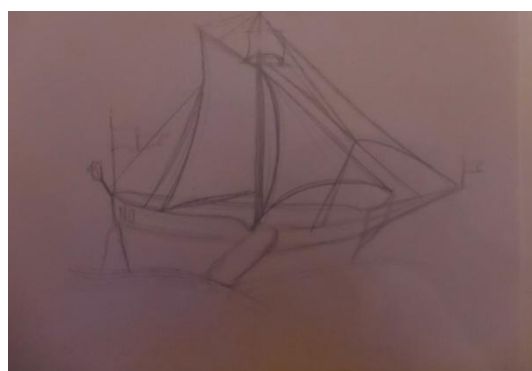
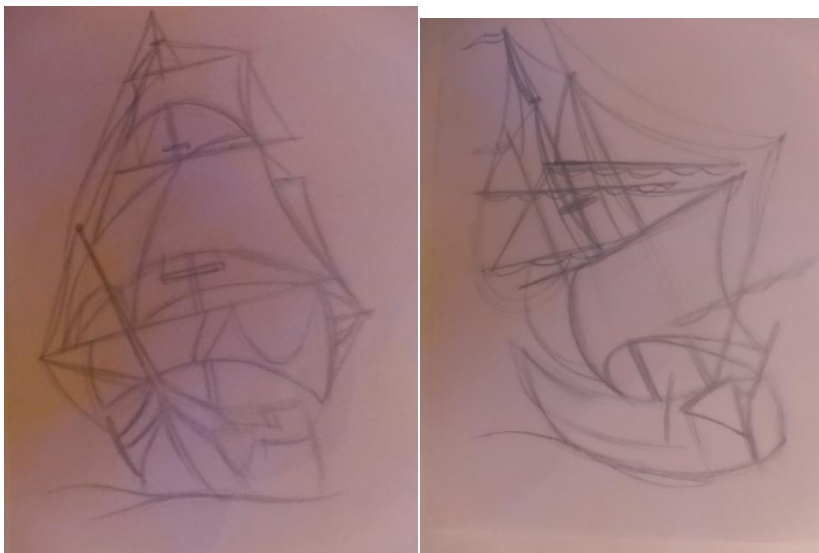

Шкробко Мария, 13 лет

Приложение 5.

Творческая часть выпускной квалификационной работы

1. Зарисовки и наброски

2. Эскизы

3. Творческая композиция «Алые паруса» в технике двухслойный холодный батик

