ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ - ИНТЕРНАТ»

Принята на заседании методического (педагогического) совета от «23» августа 2024 г. Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Мурышкина Е.В., директор ГБНОУ «ГМЛИ»

(ФИО, должность руководителя, заказчика лин-проекта)

(подпиры)

(подпиры)

(подпиры)

(подпиры)

от «23» августа 2024 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Художественная роспись по ткани»

Составитель:

Милованова Татьяна Федоровна педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории

KEMEPOBO 2024

I. Пояснительная записка

Работа с шелком и красками - увлекательное и захватывающее занятие.

Насыщенность и яркость красок в сочетании с мерцанием шелка превращают даже самый простой замысел и незатейливый, на первый взгляд, узор в нечто удивительное.

Искусство украшения тканей известно с давних времен. Родиной

батика принято считать Индонезию. Здесь до сих пор сохранились древнейшие технологии изготовления батика. Слово «батик» произошло от инденезийского *batik* (*ba*- хлопчатобумажная ткань, *tik* - означает «точка» или «капля»). Современный батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики.

Данная программа относиться к художественной направленности и направлена на решение проблем детского художественного творчества, на приобщение обучающихся к мировой художественной культуре, на воспитание способности к самостоятельной творческой деятельности.

Главной задачей художественного воспитания - раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в каждом ребенке.

Особенностью данной программы является объединение преподавания ряда художественных дисциплин с обучением одному из видов декоративноприкладного искусства. Получение практических навыков в одном или нескольких видах художественных ремесел на основе знаний и навыков, приобретенных на занятиях изобразительным искусством рисунок, живопись, композиция), представляется перспективным и интересным.

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: художественная

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы заключается в попытке соединения художественного воспитания средствами изобразительного искусства с получением профессиональных знаний, умений, навыков в одном из видов декоративноприкладного искусства (в данном случае в искусстве украшения ткани в технике «батик»).

Актуальность данной программы - практическая значимость, применение полученных знаний и умений в реальной жизни: умение выполнить, создать панно, платок, шарф, скатерть, подушку, галстук, элемент одежды или ансамбль в целом, абажур, ширму, декорацию и т.д.

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Кроме того данная программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических особенностей современных школьников.

Цель программы - создание условий для творческого развития ребенка через приобщение его к творческому процессу создания произведений изобразительного и декоративного искусства.

Задачи

Образовательные:

- учить грамотно и аккуратно работать со специальными материалами и инструментами;
- учить основам композиции и колористики и применение их в самостоятельных творческих работах;

обучать работать в различных техниках батика;

обучать усложненным техническим приемам в росписи ткани

(роспись с прозрачным резервом, сложный батик);

обучать построению усложненной декоративной композиции (построение перспективы в декоративной композиции, ритм в композиции, контрасты и нюансы);

обучать отбору и использования подготовительного материала (фотографии, зарисовки)

- обучать навыкам мыслительной деятельности, самостоятельно добывать знания.

Развивающие:

- расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов;
- развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей;

развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, художественный вкус воспитанников, творческие способности ребенка через практическую деятельность;

развитие созидательных возможностей личности;

расширение кругозора воспитанников;

ознакомить со способом решения материальных трудностей; В

оздоровлении:

обеспечивать эмоциональное благополучие ребенка;

укреплять психическое здоровье ребенка;

Воспитательные:

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от работы, чувство взаимопомощи и коллективизма;
- формировать нравственные основы личности, потребность личности
 в непрерывном самосовершенствовании;

формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, воспитывать дружный, творчески сплоченный коллектив;

привить любовь к труду и уважение к людям труда

Отличительные особенности программы: заключается в том, что данная программа способствует художественному развитию обучающихся, учит видеть красоту в реальной действительности, развивает фантазию и воображение, изобразительность и технические навыки, чувство композиционного равновесия и цветовой гармонии. Кроме того, декоративная работа раззивает композиционное мышление, способствует овладению материалом, активному использованию цвета, фактурных средств. Художественно-творческая активность обучающихся направлена не только на воспроизведение художественного образа, но и на обсуждение темы. Основой общения между педагогом и обучающимся является диалог.

Сроки реализации программы: Настоящая программа предназначена для работы с обучающимися, в системе дополнительного образования.

Рекомендуемый возраст для обучения от 14 до 18 лет. В связи со спецификой технологии росписи, рекомендуемое количество детей в группе не должно превышать 10 - 15 человек.

Срок обучения по программе 1 год.

Продолжительность образовательного процесса 153 часа

Формы и режим занятий: Форма работы - фронтальная, индивидуальная, групповая. Формы проведения занятия - беседа, выставка, мастер-класс, практическое занятие. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1,5 часа. Продолжительность одного академического часа - 40 минут

Методы:

Практико-ориентированной деятельности (упражнения).

Словесные (объяснения, беседа, рассказ).

Наглядные (наглядно-иллюстративные).

Игровые.

Ожидаемые результаты:

К концу первого года обучения обучающийся будет:

Знать:

- Технику безопасности при работе с материалами и инструментами
- Основные приемы работы с материалами и инструментами
- Иметь представление о декоративном решении формы
- Иметь представление о росписи по ткани одном из видов художественного текстиля
- Знать основные технические приемы «Холодный батика»
- Познакомится с основами цветоведения
- Познакомится с основами декоративной композиции.
- Иметь представление об основах декоративно-прикладной композиции
- Простейшие виды и приемы декоративного рисования

Уметь:

- Умение грамотно создавать эскизы
- Выполнять декоративные композиции в технике «Свободная роспись».
- Выполнять декоративные композиции в технике «Холодный батик». Резервная роспись.
- Использовать основные приемы работы с материалами и инструментами

К концу второго года обучения обучающийся будет:

Знать:

• Основные приемы техники «горячего батика».

- Способы выполнения открытки, панно с применением техник: Печать, набойка, роспись
- Основные приемы «Техника узелкового батика»
- Понятия: декоративная, пластическая форма

Уметь:

- Пользоваться понятием декоративность, стилизация при работе над декоративной композицией
- Выполнять декоративные композиции в Технике «горячего батика».
- Выполнять декоративные открытки, панно с применением техник: Печать, набойка, роспись
- Использовать основные приемы техники «узелкового батика» при создании декоративных работ
- Свободно владеть художественными материалами, способами рисования и приемами художественной росписи тканей.

К концу третьего года обучения учащийся будет:

Знать

- Основные приемы техники «Сложный» батик.
- Основные приемы комбинирования при работе с разными способами росписи ткани
- Отличительные особенности способов росписи и окраски ткани Уметь
- Применять комбинирование в работе разных способов росписи ткани
- Создавать эскизы на заданную тему, подбирать материалы
- Исполнять работу по эскизу, внося необходимые коррективы, создавать творческий продукт.
- Свободно владеть художественными материалами, способами рисования и приемами художественной росписи тканей.
- Создавать творческие композиции на заданную тему
- Применять на практике полученные в ходе обучения знания и опыт, самостоятельно творчески воплощать задуманное (возникновение идеи эскиз- воплощение в материале)

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

- начальный контроль (сентябрь) в форме беседы, опроса;
- текущий контроль (в течение всего учебного года) педагогическое наблюдение, опрос, практическая работа;

- промежуточный контроль (январь) самостоятельная работа, выставка;
- итоговый контроль (май) итоговая выставка детских работ. Это мероприятие является контрольным и служит показателем освоения обучающимися программы, а также сплачивает детский коллектив.

Учебно тематический план

№ п/п	Тема	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводно занятие: организационные моменты. Инструктаж обучающихся по охране труда. Знакомство с программой	3		3
2	Роспись по ткани— один из видов художественного текстиля	6	6	12
3	Холодный Батик. Основные технические приёмы	3	12	15
4	Печать набойника	3	27	30
5	Техника узелкового батика	3	33	36
6	Основы цветоведения. Основы декоративной композиции	3	33	36
7	Холодный батик. Резервная роспись. Выполнение самостоятельных творческих работ		21	21
	ИТОГО	21	132	153

Содержание тем

Тема 1. Вводное занятие: организационные моменты. Инструктаж обучающихся по охране труда.

Теория: Знакомство с общеобразовательной программой, с планом работы на год. Демонстрация работ обучающихся. Правила техники безопасности.

Практика: Демонстрация работ обучающихся

Тема 2. Роспись по ткани - один из видов художественного текстиля.

2:1. Виды художественной росписи и отделки тканей.

Теория: История возникновения и развития техник горячего, холодного, узелкового батика, свободной росписи, печати, аэрографии (трафаретной техники). Специальная литература. Практическое занятие

Практика: Практическое занятие

2:2. Роспись по ткани - один из видов ДЛИ.

Теория: Сферы использования изделий художественного текстиля в жизни

Практика: Практическое занятие

2:3. Материалы, инструменты и оборудование.

Теория: Организация рабочего места.

Практика: Подготовка рам и ткани к работе.

Тема 3. Холодный батик. Основные технические приемы.

3:1. Резервная роспись.

Драктика: Работа с резервирующим составом и красителями. Основные приемы росписи (упражнения)

3:2. Технология росписи.

Теория: Резервирующие составы и красители, рецептура.

Практика: Закрепление на ткани красящих составов

3:3. Оформление выставки.

Тема 4. Печать, набойка.

Теория: Технология печати на ткани. Материалы, инструменты оборудование. Рецептура приготовления красителей. Трафареты, штампики, шаблоны. Подготовка ткани к работе.

Практика: Подготовка ткани и рамы к работе. Приготовление красок.

Основные приемы печати (упражнения). Печать по белому и по цветному фону. Техника наложения. Ф.: 10х15, 15х20см., 2 шт.

Смешанная техника: печать и роспись (упражнения). Ф.: 10x15, 15x20см.

Печать, набойка, роспись. Декоративная композиция: панно, салфетка, сумка, рушник. Ф.: 40x50, 30x60см. Тема свободная. Эскиз, выполнение в материале.

Печать, набойка, роспись. Открытка. Произвольный сюжет. Ф.: 10x15, 15x20см., 4 шт. Цветной или белый фон. Эскиз, выполнение в материале.

Тема 5. Техника узелкового батика.

Теория: Технология окрашивания ткани. Материалы, инструменты, оборудование. Рецептура приготовления красителей.

Практика: Подготовка ткани к работе.

Основные приемы крашения (упражнения). «Крученый» батик. Скручивание ткани перед окрашиванием. Ф.: 20х30см.

Основные приемы крашения (упражнения). «Шитый» батик. Ф.: 20х30см. ткань собирается на нитку, прошивается для создания узора, затем последовательно окрашивается в разных красках.

Основные приемы крашения (упражнения). «Узелковый» батик («бандан»).

Завязывание в ткань и на ткани мелких предметов, узелков, перетяжек. Ф.:

20х30см. Затем - окраска.

Основные приемы крашения (упражнения). «Складной» батик. Складывание ткани перед окраской. Ф.: 20х30см.

Самостоятельная работа. Салфетка, сумка, предметы одежды и пр. Ф.: 40х40, 50Х50см. Узелковый, складной, шитый, крученый батики, смешанная техника. Эскиз, выполнение в материале.

Тема 6. Основы цветоведения. Основы декоративный композиции.

6:1. *Теория:* Значение цвета в ДПИ

6:2. Символика цвета.

Теория: «Теплые» и «холодные» цвета. Цвет как средство передачи настроения в работе (психологическое воздействие цвета на человека).

6:3. Основные, дополнительные, составные цвета.

Практика: Темные и светлые оттенки (тоновые отношения).

6:4. Подбор оптимальных цветовых и светотеневых отношений.

Практика: Разные по цвету и площади декоративные пятна. Трехцветная (с цветным фоном) композиция из абстрактных или формальных цветовых пятен в формате 10x10 см.. 5-7 цветовых решений для каждого варианта.

6:5. Выставка. Оформление и развеска работ Тема 5. Основы декоративной композиции.

6,6. Композиционные правила.

Теория: Главное и вспомогательное в работе. Пропорциональные соотношения.

6.7. Композиционный центр.

Теория: Формат, пространство.

Практика: Практическое занятие

6.8. Теория: Статика. Динамика. Замкнутая и незамкнутая

Практика: Практическое занятие

6.9. Теория: Симметрия, асимметрия. Равновесие, баланс.

Практика: Практическое занятие

6.10. Теория: Стилизация. Декоративность. Средства художественной выразительности: линия, пятно, силуэт, точка, штрих.

Практика: Практическое занятие

6.11. Выставка (оформление и развеска работ)

Практика: Практическое занятие

Тема 7. Холодный батик. Резервная роспись. Выполнение самостоятельных творческих работ.

7:1. Орнаментальная декоративная композиция

Практика: Выполнение изделий (салфетка, наволочка, сумка), Ф:20×20, 30×30 см. Виды орнаментов, зарисовки. Разработка собственного эскиза, выполнение в материале.

7:2. Открытка с тканью.

Практика: Выполнение изделия (2 шт.)- Ф.: 10х15 или 15х20см. Светлый рисунок на темном фоне. Бесцветный резерв, краски, тампон, трубочка.

Линия и пятно. Эскиз, работа в материале. Темы: букет, натюрморт, ветка, пейзаж и т.д.

Методическое обеспечение программы

Программа предусматривает использование следующих форм работы: Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу обучающихся.

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом помощи обучающимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности обучающихся и содействуя выработки навыков самостоятельной работы.

Групповая -обучающимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.

Традиционные методы:

- объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, обсуждение, демонстрация, таблицы);
- репродуктивные (воспроизводящие) содействуют развитию у обучающихся умений и навыков;
- проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые).

В совокупности с репродуктивными служат развитию творческих способностей обучающихся.

Объект контроля: знания, умения, навыки.

Виды контроля	Цель контроля	Формы контроля
Начальный	Выявить исходный	Опрос, беседа
	уровень	

	подготовленности	
	обучающихся к	
	предстоящей	
	деятельности	
Текущий	Определить степень	Наблюдение,
	усвоения материала,	опрос,практические
	Скорректировать	работы
	методы,средства	
	обучения	
Промежуточный	Определить степень	Самостоятельная
	достижения	работа, опрос, беседа,
	результатов обучение и	выставка
	воспитания	
	обучающихся	
Итоговый	Выявить уровень	Самостоятельная
	освоения программы у	работа,опрос,итоговая
	обучающихся	выставка

Чтобы оценить уровень обучения выделены следующие критерии:

мотивация к занятиям;

техника выполнения росписи;

готовность и способность к творческой деятельности;

творческие достижения;

способность к успешной социализации.

Способы определения результативности занятий:

наблюдение;

устный контроль;

практическая работа;

участие в конкурсах;

сравнительный анализ.

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения за год, является участие обучающихся в конкурсах, выставках разного уровня. Подобное участие позволяет обменяться опытом, оказывает неоценимое значение в эстетическом становлении личности обучающегося.

Наглядно-дидактический материал: программа, методические пособия для проведения занятий, наличие специально разработанных раздаточного материала, наглядных пособий, разработки по темам.

Выставки в кабинете:

«Инструкции по технике безопасности»

«Приемы росписи»

«Готовые поделки».

Оборудование:

Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, методической литературы. Подрамники разных размеров. Гладильная доска. Утюг. Фен. Электроплитка.

Материалы:

Набор красок для тканей, резервирующий состав, воск или парафин, различные виды тканей, нитки, бумага для эскизов и зарисовок, баночки для воды, палитры, желатин, крахмал, соль для батика, мочевина, сухие красители.

Инструменты:

Стеклянные трубочки, шприц-флаконы, цветные резервы, кисти, карандаши, ножницы, иглы, кнопки-гвоздики, клей, резаки.

Дидактические материалы:

Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, иллюстрации, фотографии, папки с рисунками, методические разработки: пособия, методическая литература.

VI.Список литературы

Айсмен Л. Дао цвета. - М.: Эксмо, 2008

Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие. -

М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004 г.

3. Арманд Т. Орнаментация ткани. руководство по росписи ткани / Т.

Арманд. - М. - Ленинград : Academia, 1931 - 206 с.

4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. - М.: Владос, 2004

5. Власова О.В. Батик: горячий и холодный. // Сделай сам.-1997.-N° 3.-C.35-45.

Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1984г.

Ганнер Дж. Японский батик: техника сибори / Пер. с англ.-М.:

Ниола-Пресс, 2010.-128с.

Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. - М.: Владос, 2004

Зайцева О.В. Батик: Практическое руководство. - СПб: АСТ

Астрель, 2008

10. Кожохина С.К. Батик.- Ярославль: Академия, К Академия Холдинг, 2000 64 с.

Косяк А. Горячий батик. // Интерьер. 1999.- Nº 11.- C.58.

Перелешина И.А. Батик. От основ к импровизации. Законы композиции и цвета; Холодный батик; Горячий батик и др. - СПб: Паритет,

2008

13. Стоку С. Батик: Современный подход к традиционному искусству

росписи тканей: Практическое руководство. - М: Ниола 21 век, 2005

Список рекомендуемой литературы для обучающихся

- 1. Гамаюнова О. Роспись ткани: холодный батик // Юный художник.
- 2001 N 5 C. 44-45
- 2. Дворкина И. А. Батик: Горячий. Холодный. Узелковый / И. А.

Дворкина. - М.: Радуга, 2000 - 159 с.

- 3. Давыдов С. Батик. Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-Пресс, 2006
- 4. Давыдова Ю. Роспись по шелку: Платки, панно, палантины в технике "батик"». Ростов н/Д: Феникс, 2006
- 5. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. М.: Радуга, 2002
- 6. Жолобчук А.Я. Подарки из батика, издательство Сталкер Харвест АСТ, 2006
- 7. Журавлева И.Д. Ткани. Обраб. Уход. Окраска. Аппликация. Батик / И. Д. Журавлева. М.: Эксмо, 2003 176 с.
- 8. Запаренко В., Энциклопедия рисования. Золотая коллекция школьника. Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева», ОЛМА-Пресс, 2001
- 9. Кожохина С.К. Батик. Всё о картинах на ткани. Ярославль: Академия Холдинг, 2000г.
- Коган Л. Батик это совсем не сложно // Юный художник. 2008 -N 2 - C. 37-39
- 11. Кочетова Н. Его величество батик : роспись по ткани // Искусство в шк. 2001 N 2 C.

Масалова Е.В. Батик в интерьере. Ростов н/Д: Феникс, 2006г.

Махнутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик. Делаем сами/ И.Х. Махнутова.-М.: Эскимо, 2006.-64с.

14. Моран А., История декоративно-прикладного искусства. - М.:

Искусство, 1982 - 577 с., ил.

15. Робинсон Р. Искусство батика: Техники и образцы. - М: Ниола-Пресс, 2007

Саутан М. Расписываем цветы по шелку. - М: Ниола-Пресс, 2008

Синеглазова М.О. Батик. - М.: МСП, 2004 •

Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. - М.: Профиздат, 2001г.

Танкус О. В., Гороховская Л. М- и др. Технология росписи тканей.

M., 1969

20. Терешина Г.В. Батик своими руками. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009

21. Торчинский О. Сказки батика: о технике батика // Юный художник.

- 1998 - N 3 - C. 41

22. Харламова Е. Батик - радость красок // Там же. - 2004 - N 3 - C. 38-40

23. Эм А. Батик: Материалы. Техника. Приемы. Платки. Панно.

Открытки. - Минск: Харвест, 2008

Эм, А. Батик/ Анна Эм.- Минск: Харвест, 2010.-64с.: ил.

Эм, А. Батик/Анна Эм.- Минск: Харвест, 2008.-320с.: ил.-

(постигаем шаг за шагом).

Эм, А. Батик. Самоучитель. 100уникальных примеров/ Анна Эм.-Минск: Харвест, 2010.- 256с.: ил.-(Карманная иллюстрационная библиотека).

Эрл К. Роспись по шелку. основы мастерства / К. Эрл. - М.: Арт-

Родник, 2005 - 111 с

28. Ярыгина А.А. Технология: Этот чудесный батик: Конспекты занятий к разделу Художественная роспись ткани. - М.: Учитель, 2007г.