

Управление культуры администрации Города Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
Дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2» ГОРОДА ТОМСКА

ОДОБРЕНА

Педагогическим Советом МАОУДО «ДХШ №2»
Протокол №7 от 13.06.2023 г.

Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного
искусства «Специальные курсы «Батик»

Программа
по учебному предмету

БАТИК

Томск
2023

Разработчик:

Е.И. Абрамова, преподаватель Детской художественной школы №2 Города Томска

Рецензенты:

В.В. Попов, преподаватель ТОККИ, член ВТОО «Союз художников России»

Т.В. Беглюк, преподаватель ТОККИ, член ВТОО «Союз художников России»

Н.Н. Абакумова, доцент факультета психологии Томского государственного университета,
кандидат педагогических наук

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Учебно-тематический план	6
Содержание программы	7
Условия реализации	17
Литература.....	18

Пояснительная записка

Искусство украшения тканей – одно из древнейших занятий, которое когда-либо знало человечество. Технология росписи ткани известна с незапамятных времён. Это очень интересная и богатая по выразительности сфера декоративно-прикладного искусства.

Ручная роспись тканей становится сегодня всё более и более популярной и доступной. Её можно применять для украшения одежды, предметов интерьера, панно и многого другого. Полученные изделия являются авторскими, эксклюзивными, что ценилось во все времена, так как способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности.

Занятия батиком на курсах дают возможность овладеть этим направлением декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его художественных приёмов, знакомят с основами изобразительной грамоты.

Актуальность. Реализация данного курса позволяет рассматривать его предметное содержание и получаемые навыки в залоге компетентностного подхода, который в настоящее время является в образовании наиболее значимым и перспективным направлением. Взаимосвязь базовых предметных знаний по основам изобразительной грамотности в сочетании с навыками владения техникой батик позволяют на практике, через продукты ученического творчества, показать эффективность реализации заявленного подхода, который способствует успешной самореализации обучаемого в области художественного образования, через проявление своих замыслов, фантазирования и пр.

Новизна курса проявляется во взаимосвязи целей и задач, направленных на актуализацию художественных образов обучающихся и выражении их через технику батик.

Направленность программы: художественная.

Основная **цель курса** – формирование эстетического вкуса посредством освоения росписи ткани.

Программа предполагает решение следующих задач:

- Изучать технологию изготовления батика, теоретических сведений о различных направлениях росписи, области их применения, материалах, инструментах. Получать устойчивые практические навыки ведения работы и оформления готовых изделий.
- Формировать базовые знания по основам изобразительной грамоты.
- Развивать способности эстетически воспринимать действительность и постоянно отражать впечатления в художественных образах.
- Воспитывать аккуратность, организованность, трудолюбие.

Занятия по курсу проводятся по типу лекционно-практических. Изложение теоретической части материала состоит из вводной беседы, кратких сообщений, предваряющих выполнение каждого задания. В их ходе даются методические указания, раскрывается содержание и последовательность выполнения практической части занятия. Беседы сопровождаются показом наглядного материала. Основная часть лекций фиксируется в виде конспектов.

Особенности набора. Программа рассчитана на всех, кто желает попробовать свои силы в технике батика. Её освоение доступно, как для детей старшего школьного возраста, так и для взрослых. При этом наличие специальных навыков рисования необязательно. Учитывая разновозрастной характер, неодинаковую степень владения изобразительной грамотой, индивидуальные особенности учащихся группы, задания имеют многоуровневый диапазон сложности.

Основными принципами обучения являются: доступность, изучение материала от простого к сложному, систематизация полученных знаний.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: от 14 лет.

Срок освоения программы. Продолжительность образовательного процесса 8 месяцев. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 учебных часа, **форма занятий** – групповая. Возможны небольшие по объёму задания для домашней работы.

По каждому из основных разделов курса даются практические задания в виде упражнений и выполнения готовых изделий. В конце обучения организуется отчётная выставка-просмотр. По её итогам выдаётся сертификат о прохождении курса. Работы должны быть оформлены и представлены в объёме не менее 80%.

Предлагаемый в программе тематический план является примерным. В него могут быть внесены те или иные изменения, целесообразность которых диктуется специфическими условиями работы.

Для успешной организации учебного процесса необходимо обеспечить его непрерывность, логическое перетекание одной темы в другую. Поэтому важно, чтобы учащиеся чётко представляли себе перечень тем и заданий, запланированных в течение года. Календарно-тематический план должен быть доступен для ознакомления, анализироваться и корректироваться в ходе работы. Это позволит видеть процесс обучения в системе, заранее продумать композиционное, цветовое решение будущей работы, подобрать материалы.

Желательно, чтобы каждый учащийся курсов завёл себе папку, в которую будет накапливаться наглядный материал, эскизы с идеями и т.п. Необходимо иметь тетрадь для лекций, где аккуратно фиксировать их основные моменты, записывать домашние задания, какие инструменты и материалы будут необходимы на следующем уроке.

При отставании по какой-либо причине от группы, учащиеся, получая консультации педагога, выполняют часть практических заданий дома.

Для отслеживания результативности работы в конце отдельных занятий целесообразно проводить небольшие просмотры. На них обобщать результаты, отвечать на возникшие вопросы. Так же желательна фиксация выполненных работ в журнале. Это позволит видеть общую картину усвоения материала, вовремя выявлять проблемы.

Качество выполненных работ важно, но главное создать на курсе атмосферу доброжелательности, взаимовыручки, душевного комфорта. Ведь в поисках этого пришла основная часть группы, этого им не хватает в повседневных, рабочих буднях.

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование	Кол-во часов	В том числе	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Введение	3	3	
2	Знакомство с основами изобразительной грамоты	9	3,5	5,5
3	Холодный батик	30	2,5	27,5
4	Горячий батик	21	1	20
5	Узелковая окраска тканей	3	0,5	2,5
6	Свободная роспись тканей	6	1,5	4,5
7	Роспись тканей без применения резервирующих составов, дополнительные эффекты	6	1	5
8	Смешанная техника	3		3
9	Изделия для интерьера	6	1	5
10	Костюмы и аксессуары	6	1	5
11	Заключительная работа. Итоги	3		3
Итого:		96	15	81

Содержание программы

Тема 1. Введение в курс (3 часа).

Занятие № 1.

Лекция: Знакомство с искусством художественной росписи ткани (3 часа).

Задачи:

- Заинтересовать учащихся, настроить на творческую работу.
- Познакомиться с группой. Раскрыть цель и задачи курса, его содержание.

На первом занятии преподаватель даёт понятие о батике, как о виде декоративно-прикладного искусства.

Желательно провести анкетирование с целью ознакомления с группой учащихся, уровнем их знаний в области изобразительного искусства и батика в частности, мотивацией обучения по данному предмету.

Помимо этого даётся историческая справка об искусстве росписи ткани, её особенностях, области применения. Руководитель курсов знакомит учащихся с инструментами, материалами, оборудованием, необходимым в работе, рассказывает где их можно приобрести.

Хорошо на занятии иметь несколько изделий, выполненных в разных техниках, предложить для просмотра альбом фотографий, сделанных с работ выпускников курса.

Тема 2. Знакомство с основами изобразительной грамоты (9 часов).

Как правило, посетители курсов изначально не имеют художественной подготовки. При выборе сюжета, цветового строя работы они больше полагаются на свой вкус, интуицию, чем на конкретные знания. Это не всегда уберегает от серьёзных ошибок. Знакомство с основами композиции, цветоведения заложит необходимый фундамент для дальнейшего профессионального роста, сделает процесс творческого поиска более направленным.

Занятие № 2

Лекция: Основы композиции (1,5 часа).

Задачи:

- Дать представление о предмете композиция, её законах.
- Рассказать об особенностях декоративной композиции.

В ходе лекции особое внимание уделяется понятию формата; статистике, динамики, как простейших видов равновесия; роли пятна, линии в образно-эмоциональном решении композиции; умению выделить композиционный центр и подчинить ему второстепенные элементы; рассматривается роль контраста и нюанса, ритма.

Следует подробно остановиться на особенностях композиции в декоративно-прикладном искусстве: условности, плоскостном решении, богатстве фактур, включении орнамента, стилизации и т.п.

Практическое задание: Упражнения по композиции (1,5 часа).

Задачи:

- Закреплять на практике полученные теоретические знания.
1. Закомпоновать в заданном формате 1 пятно, 3 пятна.
 2. В технике аппликации из геометрических форм создать симметричную, ассиметричную композицию с выделением композиционного центра.

Оба задания группируются на одном листе, ¼ ватмана.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Линейка, карандаш, резинка, ножницы, клей, цветная бумага, ватман.

Занятие № 3.

Лекция : О цветах и их сочетаемости (1 час).

Задачи:

- Дать сведения о цветовом круге, основных характеристиках цвета.
- Дать теоретические сведения о цветовых гармониях

Практическое задание: Цветовой круг (2 часа).

Задачи:

- Закреплять полученные знания на практике.
- Формировать навыки работы с живописными материалами.

Цветовой круг выполняется несложный на 12-18 секторов, диаметром 25-30 см. Внутри круга чертится схема получения цветовых гармоний. В дальнейшем данное задание служит пособием при выборе цветовой палитры произведения.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Краски акварельные, ¼ листа ватмана, циркуль, простой карандаш, кисти, палитра, банка под воду.

Занятие № 4.

Лекция: Стилизация в декоративной композиции (1 час).

Задачи:

- Дать общее понятие стилизации.
- Раскрывать способы стилизации реалистических изображений в декоративные.

Практическое задание: Стилизация растений, животных и т.п. для исполнения в технике холодного батика. Линейное и цветочное решение (2 часа)

Задачи:

- Закреплять полученные знания на практике.
- Учиться перерабатывать форму, фактуру в зависимости от замысла, техники исполнения произведения, используемых материалов.
- Развивать индивидуальный стиль работы.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

¼ ватмана, краски акварельные, кисти, восковой карандаш, резинка стирательная, простой карандаш, банка под воду, палитра, учащиеся заранее подбирают и приносят на занятие изображения интересных по фактуре, окраске, силуэту животных и растений, муляжи фруктов и овощей.

Тема 3: Холодный батик (30 часов).

Холодный батик одна из самых популярных техник росписи ткани. Она даёт достаточно предсказуемый результат, позволяет выполнять работу небольшими частями. Однако для успешного результата требуется наличие опыта, терпения. Поэтому начинать её освоение желательно с небольших простых по рисунку упражнений. В дальнейшем их можно использовать для оформления открыток, аппликации.

Мини-композиции, следующие за упражнениями, знакомят с более сложными технологическими приёмами.

Получив представление о технике холодного батика, почувствовав материал, учащиеся приступают к выполнению итоговой композиции.

Занятие № 5.

Лекция: Способ росписи ткани в технике холодного батика. Инструктаж по технике безопасности (1,5 часа).

Задачи:

- Познакомить с технологическими особенностями, рецептурой холодного батика (изобразительные характеристики, инструменты и материалы, способы закрепления красок, виды брака и его предупреждение)
- Провести инструктаж по технике безопасности при работе в технике холодного батика.

Учащиеся расписываются в журнале инструктажа по технике безопасности и начинают практическое освоение материала.

Практическое задание: Упражнения в технике холодного батика.

Задачи:

- Формировать практические навыки росписи.

1. « Цветы » (1,5 ч.).

Применение бесцветного резерва. Ровная заливка цветом внутреннего силуэта.

2. « Рыбка » (1,5 ч.).

Применение бесцветного резерва. Цветовые растяжки.

3. « Черепашка » (2 ч.).

Применение цветного резерва. Богатство оттенков одного цвета.

4. « Осенние листья » (2,5 ч.).

Цвет резерва на выбор. Богатая палитра цветов. Цветное решение фона, солевой, спиртовой эффекты.

Упражнения выполняются на небольших пяльцах. Как правило, первые шаги в холодном батике достаточно сложны для учащихся. В это время важно ощущение успеха, что в одной длительной работе не всегда удаётся.

Сильным ученикам следует рекомендовать самостоятельный выбор сюжета для упражнений. Более слабым помочь с рисунком.

Ткань для батицирования желательно брать белую, разного качества. Это позволит почувствовать материал, определиться с личными предпочтениями.

Занятие № 8-11.

Задачи:

- Учить самостоятельно разрабатывать несложные композиции.
- Продолжать практическое освоение различных способов росписи в технике холодного батика.

Практическое задание: Мини – композиции в технике холодного батика.

1. Лессировка. Последовательное наложение красочных слоёв (3 ч.).

Примерные темы: сосуды, воздушные шары и прочие.

С соблюдением правил композиции выполняется рисунок предметов, частично перекрывающих друг друга. В местах их наложения цвет наносится лессировкой в несколько слоёв. Выбор цветовой палитры не ограничен. Предметы, поэтапно, от светлых к тёмным, закрашиваются способом акварельной заливки силуэта в один цвет.

2. Игра линий.

Примерные темы: орнамент, абстракция.

Задание на разнообразие линий и способов их проведения резервирующим составом. Замкнутые участки между линиями заполняются разными цветами. Желательна последующая графическая доработка задания.

3. Скрытые контуры (3 ч.).

Примерные темы: город, горы, травы и т.п.

Силуэтное решение. Многослойная роспись (не более 3-4 слоёв). Использование шаблона, как вспомогательного средства. Монохромная гармония.

Работа бесцветным резервом, по предварительно покрашенной и высушенной поверхности ткани.

4. Скрытые контуры по одну сторону росписи (3 ч.).

Примерные темы: орнамент из геометрических фигур, абстракция.

Частичное использование скрытых контуров для подчинения второстепенных элементов композиционному центру.

Готовые композиции оформляются в паспарту.

Занятие № 12-14.

Лекция: Панно в интерьере. Способы оформления панно.

- Дать понятие о видах панно, их роли в интерьере, особенностях композиционного решения.
- Рассказать о различных способах оформления готового изделия, выборе рамы.

Практическое задание: Панно в технике холодного батика (9 ч.).

Задачи:

- Отрабатывать навыки составления декоративной композиции для холодного батика.
- Разрабатывать алгоритм последовательности ее выполнения.
- Учить выполнять длительную работу в технике холодного батика.
- Осваивать навыки оформления готового изделия.

Примерные темы: «Подводный мир», «Бабочки и цветы», «Птицы и фрукты» и т.п.

Рекомендуемый размер 50см. х 50см., 40см. х 50см.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Базовый набор для занятий холодным батиком: краски по текстилю, кисти, банки под красители и воду, палитра, ткань для батицирования, ткань х/б для хозяйственных нужд, резервирующий состав, пяльцы, фен, ножницы, листы ватмана, простой карандаш, резинка, водорастворимый маркер.

Дополнительно для упражнений.

№3. – масляная, обезжиренная краска или готовый цветной резерв;

№4 – крупная соль, спирт;

Дополнительно для мини – композиций:

№2 – фломастеры по ткани для графической доработки.

Дополнительно для панно: подрамник, рама, кнопки и или мебельный степлер, остальное исходя из замысла произведения.

Тема 4: Горячий батик (21 час)

Горячий батик очень живописен, богат техническими приёмами, но требует хорошего знания материалов и последовательности ведения работы. Здесь изначально необходимо чётко представлять тоновой и цветовой строй будущего произведения и какие фактуры будут использованы.

Преподаватель должен объяснить необходимость тщательного продумывания эскиза и технологического процесса. Только при этом условии учащиеся оценят красоту горячего батика.

Занятие № 15 – 17.

Лекция: Способ росписи ткани в технике горячего батика. Инструктаж по технике безопасности. (1 ч.)

Задачи:

- Раскрыть особенности росписи, композиционного решения, области применения горячего батика.
- Изучать технологию изготовления, анализировать типичные ошибки и пути их устранения.
- Провести инструктаж по технике безопасности.

Практическое задание: Упражнения в технике горячего батика.. (8 час).

Задачи:

- Получать практические навыки работы.
- Познакомиться на практике с различными приемами работы в технике горячего батика.

№1. Простой батик (1 час).

Решается в два цвета: цвет ткани и красочного перекрытия. Примерные темы: «травы», «пейзаж» и т.п.

№ 2. Набрызг. (1 час)

Горячий батик в несколько перекрытий. Монохромная гармония.

На поверхность ткани набрызгивается горячий парафин, фон перекрывается цветом. Операция повторяется 3-4 раза. Цветовые перекрытия ведутся от светлого к тёмному.

№ 3. Сложный батик (2 ч.).

Горячий батик в 3-4 слоя. Цветовые перекрытия методом заливки в один колер. Родственная гармония.

Примерные темы заданий: «Букет», «Орнамент» и прочие.

№ 4. Батик по пятну (2 ч.).

Сложный батик, цветовые перекрытия ведутся способом акварельной заливки цвет в цвет. Цветовое решение условное в родственно-контрастной гармонии. Темы на самостоятельный выбор.

№ 5. Фактуры (2 ч.).

Создать многофактурную композицию. Использовать штампы, процарапывание, эффект кракле и прочее. Самостоятельный выбор технологии изготовления. Индивидуальная консультация преподавателя.

Примерные темы: абстрактная композиция, орнамент.

Занятие № 18 – 21.

Практическое задание: Панно в технике горячего батика. (12 ч.)

Задачи:

- Продолжать дальнейшее развитие композиционных навыков.
- Использовать технологические особенности горячего батика для создания выразительного художественного образа.

Примерные темы заданий: «Натюрморт», «Пейзаж», «Пейзаж с архитектурными постройками».

Рекомендуемый размер: 50см. х 50см., 50см. х 40см.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Базовый набор для работы в горячем батике: краски по ткани, различные виды кистей, ткань для батицирования, ткань для хозяйственных нужд, парафин, утюг, старые газеты, гладильная доска, электрическая плита, железные ёмкости для разогревания парафина на водяной бане, фен, пальцы, простой карандаш, баночка под воду, палитра.

Дополнительно для упражнений:

№ 5. - различные приспособления для работы способом штамповки;

Дополнительно для панно: подрамник с рамкой, кнопки или мебельный степлер, остальное исходя из общего замысла композиции.

Тема 5: Узелковая окраска тканей. (3 ч.)

Эффектный, несмотря на простоту исполнения способ окрашивания ткани. Даёт огромный простор для творческих экспериментов.

Занятие № 22.

Лекция: Технология изготовления узелкового батика. (0,5 ч.)

Задачи:

- Дать историческую справку.
- Раскрыть основные способы росписи.

- Рекомендовать ткани, красители и другие материалы, область применения данного вида росписи.
- Провести инструктаж по технике безопасности.

Практическое задание: Выполнение упражнений с основными приёмами работы в технике узелкового батика. (0,5 ч.)

Задачи:

- Получать практические навыки работы, познакомиться с материалами.
1. Произвольное завязывание узлов.
 2. Складывание и перевязывание ткани определённым способом («солнышко», «ёлочка», «конверт»).
 3. Способ скручивания (вертикальное, диагональное).
 4. Шитый батик.
 5. Экспериментальный вариант.

В ходе урока учащиеся курсов оформляют ткань различными способами, получают подробные инструкции ее окрашивания. Законченные изделия можно оформить в качестве салфеток.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Заготовки натуральной ткани 25см.х 25 см. (х/б, лён, шёлк, крепдешин и т.п.), красители анилиновые, толстые, прочные, натуральные нити, мелкие термостойкие предметы, ножницы, игла швейная, кастрюля, электрическая плита, распариватель, утюг, уксусная кислота, таз, резиновые перчатки.

Практическое задание: Роспись полотна на все случаи жизни. (2 ч.)

Задачи:

- Познакомиться со способом росписи узелкового батика в несколько цветов без кипячения.
- Добиться выразительного композиционного, цветового и тонального решения.

Рекомендуемый размер ткани: 50 см. х 50 см. Полотно оформляется узлами разного размера и расписывается кистью при помощи красок не требующих длительного запаривания кипячением. После росписи ткань подсушивают феном, распаривают узлы и проглаживают утюгом в течении 3 минут.

Возможна графическая доработка. Полученное таким образом изделие можно использовать как шейный платок, скатерть, оформить в виде панно и т.п.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Ткань для окрашивания (шифон, шёлк, сорочечная и т.п.), краски (любые, позволяющие закрепление утюгом), кисть круглая (белка №9), нитки натуральные (не меньше №20), подкладной лист для защиты стола, ножницы, фен, утюг.

Тема 6: Свободная роспись тканей (6 часов)

Такой вид росписи не предусматривает применение резервирующих составов. С одной стороны это даёт большую свободу для творчества, с другой требует свободного владения кистью, прекрасного знания материала.

Для большей эффективности обучения первое занятие по свободной росписи проходит в форме мастер-класса, второе, как подражание произведениям китайских художников.

Занятие № 23.

Лекция: Технология свободной росписи, особенности и область применения (1час)

Задачи:

- Дать понятие свободной росписи, её разновидностей: применение солевого раствора, грунтовки, различных загусток, росписи «по сырому», росписи «по сухому».
- Рассказать о применении, способах оформления готовых изделий в паспарту, рамку.

Практическое задание: Свободная роспись с применением солевого раствора. Пейзаж. (2 час.)

Задачи:

- Осваивать технические приёмы росписи.
- Получать практические навыки работы над пейзажем.
- Познакомиться с материалами.
- Учиться передавать задуманный образ при помощи живописи.

Во время лекции преподаватель демонстрирует сравнительный ряд техник акварельной живописи « по сырому», «а ля прима», говорит об особенностях и последовательности работы на ткани. Даются практические рекомендации к работе над пейзажем. Хорошо, в качестве примера, показать несколько пейзажей известных художников. Обязательно следует говорить о художественном образе, настроении, которое несёт то или иное произведение.

Практическая часть урока проходит в виде мастер-класса. Этап за этапом преподаватель показывает и проговаривает последовательность росписи, выбор красок и прочие рабочие моменты. По окончании демонстративной части учащиеся приступают к самостоятельной работе. Они могут выполнить пейзаж, близкий к только что увиденному, а могут сочинить свой.

В конце занятия проходит просмотр, ведется анализ полученных работ, даются рекомендации по их оформлению (двойное паспарту, выбор цвета рамы и прочее).

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Краски для росписи ткани, пяльцы или небольшой подрамник и кнопки, ткань (шёлк, креп, атлас), соль, кисти, фен.

Занятие № 24.

Лекция: Свободная роспись с применением элементов графики. Изобразительное искусство Китая (0,5 ч.)

Задачи:

- Изучать технологию изготовления, особенности мировоззрения, композиции, живописные и графические приемы изобразительного искусства Китая.
- Рассказывать о роли художника в китайском обществе.
- Формировать зрительный ряд.

Во время лекции зачитываются поэтические и литературные произведения Китая.

Практическое задание: Выполнение пейзажа по мотивам живописи китайских мастеров. (2,5 ч.)

Задачи:

- Развивать чувство композиции.
- Формировать живописные и графические навыки работы по мотивам китайской живописи.

Из наглядного материала, подготовленного педагогом, принесённого самими учащимися, каждый выбирает наиболее понравившуюся ему репродукцию произведения живописи Китая. Практическая работа может строиться и как прямое копирование, и как работа по мотивам.

Преподаватель проводит индивидуальные консультации, обобщает ошибки, делает акцент на положительных моментах.

Во время работы фоном могут звучать музыкальные произведения Китая.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

См. занятие №23, возможно использование туши, гелевых ручек.

•

Тема 7: Роспись ткани без применения резервирующих составов, дополнительные эффекты. (6 часов)

В данном разделе рассматриваются дополнительные эффекты и виды росписи тканей. Они могут быть использованы как вспомогательные средства в горячем и холодном батике, так и в качестве самостоятельной техники для выполнения изделий.

Занятие № 25.

Лекция: Пути оформления ткани без применения резерва. (1 ч.)

Задачи

- Дать обзор, описание технологического процесса различных способов оформления ткани (с помощью аэрографа; печать штампами и по трафарету; эффект дождевых капель; присыпка сухими красителями; выбелка; утюжка с заложением складок).
- Рассказать об области применения данных видов росписи.

Теоретический материал сопровождается подробным зрительным рядом.

Практическое задание: Упражнения по росписи ткани без применения резерва.

Задачи:

- Пробовать материалы.
- Получать выразительную фактуру.
- Расширять кругозор.
- Воспитывать исследовательские качества, аккуратность, культуру исполнения.

№ 1. Эффект дождевых капель. (0,5 час).

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Краски, кисти, баночка с водой, палитра, ткань, пальцы, фен.

№ 2. Присыпка сухими красителями. (0,5 ч.).

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Краски для ткани, кисти, сухие анилиновые красители, баночка с водой, пальцы, фен, ткань.

№ 3. Печать по трафарету. (1 ч.)

В качестве мотива для рисунка может быть использована веточка сухой травы, листья, силуэты животных.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.

Акриловые краски для ткани, поролон, белая керамическая тарелка, кисти, банка под воду, канцелярский нож, материал для изготовления трафарета (картон, рентгеновская пленка и т.п.)

Занятие № 26.

Практическое задание: Роспись ткани с помощью аэрографа. (3 ч.)

Тема задания: «Букет в вазе».

Задачи:

- Осваивать способ росписи ткани с помощью аэрографии на практике.
- Рекомендовать сюжеты для создания работ.
- Развивать чувство цвета и композиции.
- Воспитывать аккуратность исполнения.

Возможна организация урока по типу мастер-класса. Обязательна демонстрация преподавателем примеров работы. Цветовая палитра с ограничением.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Ткань, натянутая на подрамник, газеты, соль, кисти, краски, вода, ножницы, бумага, клеенка для стола, баночки для наведенных колеров, разнообразный засушенный растительный материал (листья, веточки, цветы, травы), аэрограф (может быть заменен зубной щеткой и ножом).

Тема 8: Смешанная техника. (3 ч.)

Очень часто в художественной росписи ткани задействовано несколько техник, одновременно привлекаются различные дополнительные эффекты. Их умелое использование обогащает работу, помогает раскрыть задуманный образ, создать нужное настроение.

Занятие № 27.

Практическое задание: Работа над декоративной композицией в смешанной технике.
(3 ч.)

Задачи:

- Закреплять ранее полученные навыки художественного оформления ткани.
- Учить самостоятельно продумывать художественный образ, составлять алгоритм работы, считать различные техники росписи.

Тема задания: «Бабочка». Рекомендуемый размер для работы 25 см. х 25 см., 30 см. х 30 см. Ткань натягивается на подрамник. По центру, в технике холодного батика выполняется симметричное изображение бабочки. Фон решается горячим батицированием, привлекаются всевозможные дополнительные эффекты и художественные приёмы. Выбор цветовой палитры самостоятельный.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Базовый набор для холодного и горячего батика, остальное исходя из задуманного образа.

Тема 9: Изделия для интерьера. (6 часов)

Это могут быть шторы, покрывала, подушки, ширмы, абажуры, скатерти, салфетки и многое другое. Подобные, изготовленные своими руками, вещи придадут интерьеру теплоту и неповторимость.

Занятие № 28 – 29.

Лекция: Особенности композиции и технологии изготовления изделий для интерьера.
(1 ч.)

Задачи:

- Дать теоретические знания по теме.
- Дать рекомендации по выполнению изделий для интерьера (штор, ширм, скатертей, диванных подушек, абажуров), выбору материалов, последовательности работы.
- Формировать зрительный ряд.
- Воспитывать эстетику быта.

Практическое задание: Изготовление наволочки для диванной подушки в технике горячего батика. Геометрический орнамент на основе симметрии. (5 ч.)

Задачи:

- Закреплять навыки приобретённого мастерства, композиционно-сочинительские умения.
- В качестве цветового решения использовать родственную цветовую гармонию.

На начальном этапе, под руководством педагога, идут поиски композиции в эскизе, её тонального и цветового решения. После этого, на бумаге в натуральную величину изделия выполняется рисунок согласно эскизу.

Простым карандашом на просвет он переносится на ткань. Дальнейшая роспись ведётся способом сложного горячего батика.

Для наволочки необходимо композиционно продумать обе стороны, размер, модель, какие материалы будут использоваться. Сшивается изделие в домашних условиях.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Ткань (х/б, лён, сорочечная), красители для ткани, парафин, бумага, карандаш, газеты, линейка, гладильная доска, утюг, кисти, баночки под воду и краски, подрамник, ножницы, электрическая плита, железные ёмкости для разогрева парафина на водяной бане.

Тема 10: Костюмы и аксессуары. (6 Ч.)

Текстильные изделия, декорированные ручной росписью, придадут облику неповторимость и оригинальность. Для их создания требуется большой опыт, умение моделировать, использовать крой. Можно расписывать и готовые изделия.

Занятие № 30 - 31.

Лекция: Роспись костюма, аксессуаров. (1 ч.)

Задачи:

- Раскрыть особенности композиционного решения, технологического процесса при изготовлении платка, шарфа, костюма, украшения готового изделия аппликацией.
- Формировать зрительный ряд, познакомить с ассортиментом изделий.
- Воспитывать культуру выполнения художественной росписи одежды, чувство индивидуального стиля.

Практическое задание: Изготовление платка в технике холодного батика. (5 ч.)

Задачи:

- Закреплять навыки работы в технике холодного батика.
- Составлять композицию на основе абстрактного орнамента.
- Разрабатывать колористическое решение с ограничением в 3-4 цвета.

Рекомендуемый размер 60 см. х 60 см.

Перед началом работы преподаватель даёт рекомендации к составлению композиции: характер линий, общее движение, равновесие пятен, соотношение их величин и прочее.

Линейный рисунок на ткань может наноситься без проработки композиционного листа в натуральную величину. Достаточно небольшого поискового эскиза. При этом для нанесения рисунка на ткань используется водорастворимый маркер, позволяющий корректировать работу в процессе обводки резервом. Цвет ткани может быть как белым, так и цветным.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Ткань (шелк, шифон), раздвижная рамка, краски для ткани, кисти, резерв, ватман, простой карандаш, водорастворимый маркер, палитра, баночки под воду и краски портновские булавки или кнопки.

Тема 11: Заключительная работа. Итоги. (3 ч.)

Занятие № 32 – 33.

Практическое задание: Выполнение заключительной творческой работы.

Задачи:

- Самостоятельно определиться с выбором темы, технологией изготовления того или иного изделия.
- Развивать композиционно-сочинительские умения.
- Продолжать овладевать мастерством росписи.
- Самоутверждаться, реализовываться в искусстве художественной росписи ткани.

Работа над итоговым творческим заданием ведётся в течение последних двух месяцев обучения. Выбирается тема, собирается материал, выполняются эскизы. Большая часть работы прodelывается учащимися дома. Роль преподавателя в установлении контроля над процессом и проведением индивидуальных консультаций.

На последнем занятии подводятся итоги задания, проверяется готовность группы к выставочному просмотру.

Варианты заключительных изделий:

- одежда (блузки, сарафаны, платья, платки и пр.)
- изделия для интерьера (шторы, абажуры, скатерти, диванные подушки и пр.)
- настенное панно
- аэрография
- серия открыток
- серия работ в свободной росписи

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

Исходя из замысла произведения.

Условия реализации курса

Материалы и инструменты, необходимые в работе:

Краски для росписи ткани, тушь, резерв, соль, калька, газеты, ватман, прочные нити, ножницы, пальцы, подрамники, рамы, кнопки, кисти, трубочки или флаконы для резерва, аэрограф, соломинки для коктейля, камешки, резиновые перчатки, ткани, утюг, фен, кастрюля, водорастворимый маркер, раздвижная рама, мебельный степлер, палитра.

Оборудование

Столы горизонтальные, плита, гладильный стол, свободный доступ к источнику проточной воды.

Литература

1. Алферов Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. Серия "Учебный курс" Ростов н/Д. "Феникс", 2000.
2. Аллаhverдова Е.Л. Батик, Глина, Дерево, Домашнее рукоделие. * ООО «Издательство АСТ», 1999.
3. Арманд Т. Руководство по росписи ткани. Ред. Н.Н. Соболева. СПб. Политехника, 1992.
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Н.: Просвещение, 1989.
5. Гильдман Р.А. Художественная роспись тканей: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДХ, 2003.
6. Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия. * – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005
7. Демичев П., Каменина Е. Батик. Техника росписи.* Юный художник. 1993, №1.
8. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика. Декоративное искусство.
9. Кожуханова С.К. Батик. Всё о картинах на ткани. Ярославль. Академия развития.: Академия холдинг, 2000.
10. Логвиненко Г.М. Декоративные композиции: учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. Популярное издание. Искусство батика. Издательство «Внешсигма», 2002 г.
11. Паранюшкин Р.В. Композиция. Серия "Школа изобразительных искусств". * Ростов н/Д : издательство "Феникс", 2001.
12. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. * – М.: Профиздат, 2001.
13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство : Учебник для учеников 5-8 классов.*: В 4 ч. 4ч. Основы живописи.- Обнинск: "Титул",1998.
14. Хансен Б. Роспись по шёлку для начинающих.* М., 1997.
15. Шорохов Е.В. Основы композиции. М., Просвещение, 1979.

* - Данная литература рекомендуется для учащихся.