

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ШКОЛА № 814

"РЕКОМЕНДОВАНО"
экспертным советом

Протокол № 5
" 19 " июль 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБОУ Школа № 814

М.Н. Иванцов

2016 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

БАТИК

Возраст обучающихся: 9 - 14 лет
Срок реализации программы: 2 года

Разработчик(и):
Федотова Мария Владимировна,
педагог дополнительного
образования

Педагог(и), реализующие программу:
Федотова Мария Владимировна

МОСКВА, 2016г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительное образование, включенное в общее педагогическое пространство, существенно расширяет возможности преподавания искусства и является самостоятельным звеном творческого развития ребенка, его художественно-духовного становления, находящегося в тесной связи со школьным образованием и составляющим с ним взаимодополняющее двуединое пространство. Занятия в студиях, в отличие от массовой обязательной школы, направлены на развитие духовной свободы, реализацию творческого потенциала, не раскрытого в рамках школьных дисциплин, на поиск единомышленников в реализации своего творческого интереса. Занятия в творческом объединении «Батик» Центра детского творчества «Матвеевское» являются одним из способов приобщения детей к большому пласту мировой художественной культуры. Соприкосновение с этой яркой частицей декоративно-прикладного искусства (роспись по ткани в технике холодного батика) оказывает воздействие на формирование личности ребенка, способствует развитию познавательных, художественных и в итоге – творческих способностей.

Образовательная программа творческого объединения «Батик» ориентирована на работу с детьми среднего и старшего школьного возраста. Она рассчитана на детей, не обладающих специальной подготовкой по изобразительному искусству, но имеющих склонность к художественному творчеству и потребность в самовыражении через искусство. Этот вид декоративно-прикладного искусства не входит в школьную программу, поскольку является очень трудоемким и требует наличия специальных профессиональных материалов и приспособлений.

Творческое объединение «Батик» существует с 2006 года. С 2007 года программа реализуется на базе двух лет обучения.

Направленность программы – занятие росписью по ткани (холодный батик) в сфере детского художественного творчества, ориентированного на творческий поиск, развитие природных задатков, реализацию собственных образовательных интересов и способностей в психологически комфортной творческой атмосфере.

Актуальность программы заключается в знакомстве учащихся с одним из самых красочных видов современного декоративно-прикладного искусства – техникой росписи по ткани (холодным батиком). Достаточно узкая направленность программы позволяет детям, осваивая технику росписи, приобщиться к сокровищнице мирового культурного опыта и выстроить собственную шкалу нравственных и культурных ценностей.

Основные принципы построения образовательной программы:

- *индивидуальный подход* к процессу обучения и оценке результативности;
- *цикличность* – обучение по принципу «от простого к сложному» с возвратом к пройденному на новом более сложном творческом и технологическом уровне.

Цели и задачи:

Основной целью образовательной программы является проявление и развитие художественных способностей и эстетического восприятия мира у детей путем приобщения к декоративно-прикладному искусству.

Поставленная цель раскрывается в триединстве решаемых **задач**:

- *Развивающей* – раскрытие и развитие творческих способностей, познавательных интересов, формирование творческого образного мышления, эстетического восприятия и вкуса;
- *Образовательной* – освоение практических приемов и навыков учебного курса, формирование навыка системного подхода к учебному процессу для прочного усвоения знаний и свободного самовыражения в творчестве;

- *Воспитательной* – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через художественное творчество, воспитание коммуникабельности и культуры взаимоотношений в коллективе.

Срок реализации образовательной программы – 2 года.

Для возрастной категории, на которую рассчитана данная программа (с 9 до 14 лет) и с учетом полного отсутствия соответствующей подготовки в общеобразовательной школе целесообразным является обучение детей по двухгодичному циклу. На второй год обучение осуществляется с возвратом к тематическому материалу первого года на новом более сложном техническом и технологическом уровне, с осознанным подходом к поставленной творческой задаче.

Формы и режим занятий могут варьироваться в зависимости от потребностей. В основном работа осуществляется в индивидуальных и коллективных формах деятельности. Педагог рассказывает и показывает всей группе последовательность выполнения той или иной композиции, последовательно комментируя все стадии ее выполнения. При необходимости индивидуально показывает каждому ребенку новые приемы, помогает находить текущие ошибки и подсказывает пути их исправления.

В ряде случаев возможно применение такой методики преподавания как «мастер-класс», когда преподаватель вместе с детьми выполняет работу. Часть занятий проходят в форме самостоятельной работы, когда преподаватель, стимулируя детское творчество, помогает лишь в случае особых затруднительных ситуаций.

В основном все занятия, кроме самого первого вводного, носят практический характер и включают небольшие блоки теоретических выкладок, доступных для детского восприятия и тут же отрабатываемых на практике на конкретном материале.

Для расширения кругозора и знакомства с творчеством сверстников и современных художников, работающих в технике батика, проводятся экскурсии на выставки. В процессе обучения учащиеся обязательно знакомятся с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Старших учащихся учат пополнять свои знания путем чтения книг, журналов и специализированных изданий по искусству.

Занятия проводятся 2 раза в неделю: для 1-го года обучения продолжительностью 2 академических часа (за учебный год 72 занятия, всего 144 часа), для 2-го года обучения - 3 академических часа (за учебный год 72 занятия, всего 216 часов).

Занятия проходят в группах численностью не более 12 человек для 1-го года обучения и 10 человек для 2-го года обучения, поскольку процесс росписи по ткани имеет свои технологические особенности и требует постоянного контроля со стороны преподавателя. Кроме того, один ученик занимает целую парту – рабочее место подразумевает наличие подрамника размером 30 x 40 или 50 x 70 см, эскиза работы в натуральную величину, большого количества красителей и баночек для их смешивания и получения нужных оттенков.

Поскольку количество учебных часов ограничено, а технология работы по ткани является достаточно сложной – основное внимание уделяется работе с цветом и освоению технологических приемов. Представляется целесообразным выделить в отдельный курс основы рисунка и композиции, знакомящие с особенностями текстильной графики. В данной программе они находятся внутри базового курса.

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы заключают в себе формирование творческих качеств личности учащихся, получение определенного объема знаний и умение их применения на практике.

Результаты обучения – самостоятельные творческие работы демонстрируются на итоговых выставках в СП СДО ГБОУ Школа № 814, а лучшие работы могут быть представлены на окружных и городских выставках, конкурсах и фестивалях.

Критерии оценки результативности работы учащихся определяется не только объемом приобретаемых знаний, но и проявлением таких личностных качеств как эмоциональная отзывчивость и индивидуальность. Сложность заданий и уровень их исполнения зависят от возраста и индивидуальных особенностей конкретного ребенка. В ходе занятий осуществляется дифференцированный подход при оценке качества выполняемых заданий. Кроме того, в детском творчестве не может быть жесткой оценки – правильно или не правильно выполнена работа. Поэтому детские работы оцениваются с нескольких позиций:

- *Эмоциональной* – удалось ли придать работе настроение, определенное эмоциональное содержание;
- *Индивидуальной* – несет ли работа отражение личностного отношения, творческую искру, индивидуальный почерк или является набором штампов и стереотипов;
- *Технической* – сумел ли ребенок на практике применить полученные навыки и знания, насколько легко он справляется с устранением неизбежных ошибок;

Главные критерии оценки – преодоление шаблонов и стереотипов, успешное освоение объема знаний, желание расти и совершенствовать мастерство.

Механизм оценки результатов реализации программы заключается в регулярном обсуждении на занятиях законченных работ; самостоятельном выполнении итоговых работ по тематическим блокам; выполнении творческих работ для участия в отчетных выставках, конкурсах и фестивалях.

Оценка результативности - анализ творческого роста проводится для каждого из учащихся индивидуально путем сравнения последовательно выполненных работ.

Требования к знаниям и умениям.

В конце 1-го года обучения учащиеся **должны иметь** общие сведения о цвете, иметь представление о принципах трансформации форм растительного и животного мира. Учащиеся должны **знать** основные приемы и дополнительные эффекты в росписи ткани и **уметь** устранять типичные дефекты и ошибки.

В конце 2-го года обучения учащиеся **должны иметь** представления об особенностях построения композиции с учетом законов текстильной графики, **уметь** использовать теоретические знания и практические навыки, полученные в результате освоения учебного материала курса для грамотного подхода к решению более сложных задач на более высоком уровне творческой деятельности.

Возрастные особенности учащихся

К возрасту 10-12 лет у учащихся уже сформированы определенные знания, умения и навыки, которые помогают в освоении языка и образного строя декоративно-прикладного искусства. Это период подросткового возраста, которому свойственны начало аналитического мышления, новые, более широкие интересы – живая любознательность, потребность рассуждать, формируется наблюдательность, активность, стремление к деятельности. Все это становится основой для углубленного изучения техники росписи по ткани как составной части декоративно-прикладного искусства. Как на уровне его специфики и восприятия, так и в практической учебно-творческой деятельности.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

№ п/п	Название темы:	Количество часов:		
		всего	теор.	практ.
1.	Вводное занятие. Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы на учебный год	2	2	-
2.	Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Знакомство с историей развития технологии росписи по ткани	4	4	-
3.	Технические моменты: Инструменты и материалы. Техника наводки резерва. Техника росписи по ткани. Исправление ошибок и погрешностей	12	2	10
4.	Стилизация в декоративном искусстве	6	6	–
5.	Основные принципы построения композиции в декоративно-прикладном искусстве	4	4	
6.	Цвет в декоративной композиции	6	6	–
7.	Стилизация на тему природных форм растительного происхождения: Растительные мотивы – цветы и листья. Создание дополнительных декоративных эффектов на ткани – солевая техника	32		
8.	Стилизованный натюрморт	16	2	14
9.	Стилизация на тему природных форм животного происхождения: насекомые	14	2	12
10.	Стилизация на тему природных форм животного происхождения. Морские мотивы: рыбы и раковины. Техника многослойной росписи	12	2	10
11.	Декоративный пейзаж. Техника акварельной росписи. Графика	16	2	14
12.	Роспись по стеклу и керамике	16	2	14
13.	Итоговые занятия (полугодие и годовое)	4	4	-
	Итого:	144		

Учебно-тематический план содержит деление тем на теоретические и практические. При этом темы по теории даются в самом начале практических занятий и отрабатываются внутри тематики занятий. Последовательность прохождения тем может меняться

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Тема 1. Введение

Организационное (вводное) занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места. Знакомство с планом работы на учебный год.

Тема 2. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

История возникновения и развития технологии художественной росписи ткани. Батик горячий и холодный. Индонезия, Индия родина батика. Японские и китайские мотивы. Современный холодный батик. Текстильная графика.

Тема 3. Технические моменты.

Знакомство с материалами, необходимыми для работы. Освоение приемов натягивания ткани на подрамник. Техника наводки резерва.

Краски и красители. Разбавление красок. Освоение приемов смешивания основных цветов для получения дополнительных. Освоение приемов выполнения растяжки из одного цвета в другой и от белого до цветного.

Затеки и другие неприятности. Как исправить возможные ошибки и превратить «дефекты» в «эффекты»: растушевка, перекрытие цветом, вытравка, дорисовка деталей. Оформление готовых работ.

Тема 4. «Растительные мотивы (листья)».

Принципы стилизации при работе с природными формами растительного происхождения. Особенности построения композиции в декоративном искусстве. Роспись по ткани в многослойной технике.

Тема 5. «Растительные мотивы (цветы)».

Декоративная стилизация в композиции на тему природных форм. Освоение техники росписи «по сырому». Освоение приемов растяжки из цвета в цвет и от белого на лепестках и листьях. Освоение приемов росписи сухими красками. Цвет в декоративной композиции. Цветовой круг. Цвета теплые и холодные. Цвета основные и дополнительные. Гармоничные цветовые сочетания. Цветочные мотивы, решение композиции в теплых тонах; решение композиции в холодных тонах. Создание дополнительных эффектов на ткани – солевая техника. Отработка техники растяжки из цвета в цвет и от белого.

Тема 6. Мотивы «Насекомые».

Декоративная стилизация на тему природных форм животного происхождения. Мотивы «Бабочки», «Стрекоза». Освоение приемов росписи фона в акварельной технике «по сырому». Освоение приемов создания декоративной композиции с использованием форм животного мира. Освоение приемов растяжки из цвета в цвет и от белого. Применение солевой техники для создания фона.

Тема 7. «Морские мотивы».

Освоение приемов растяжки из цвета в цвет и от белого. Освоение приемов заливки больших пространств фона. Использование декоративных контуров и солевой техники для создания дополнительных декоративных эффектов. Техника многослойной росписи. Самостоятельная разработка эскиза на тему «Подводный мир, морские обитатели». Выполнение коллективной или индивидуальной работы.

Тема 8. «Натюрморт».

Организация декоративной композиции. Тематический натюрморт. Создание фактуры воздушного пространства. Многослойная техника.

Тема 9. «Пейзаж».

Стилизация в декоративном пейзаже. Простейший пейзаж. Освоение приемов росписи «по сырому» и «по сухому». Пейзажи «Времена года» в акварельной технике. Графика пейзажа, техника рисования резервом. Цветовой разбор простейшего зимнего пейзажа. Особенности работы без использования белой краски.

Тема 10. Роспись по стеклу и керамике.

Искусство создания витража. Техника имитации. Освоение приемов нанесения контурного рисунка и равномерного заполнения замкнутого пространства витражной краской. Растительные мотивы. Освоение приемов работы с непрозрачными красками. Роспись тарелок «Зимние мотивы», «Цветы», «Город».

Тема 11. «Итоговые занятия».

Проведение коллективных выставок работ по итогам 1-го полугодия и за учебный год. Обсуждение. Анализ.

Итого: за учебный год 72 занятия по 2 часа, всего 144 часа.

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

№ п/п	Название темы:	Количество часов:		
		всего	теор.	практ.
<i>Занятия по теории</i>				
1.	Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Исторический экскурс: технологии росписи тканей.	6	6	-
2.	Основные принципы организации декоративной композиции. Законы текстильной графики.	27	9	18
3.	Стилизация в декоративной композиции.	12	3	9
4.	Цвет в декоративной композиции.	9	6	3
<i>Практические занятия</i>				
5.	Трансформация форм растительного мира.	18	3	15
6.	Натюрморт.	18	3	15
7.	Пейзаж.	30	6	24
8.	Архитектура.	24	6	18
9.	Трансформация форм животного мира.	36	6	30
10.	Изображение человека в декоративном искусстве. Сюжетные композиции.	12	6	12
11.	Смежные дисциплины.	18	3	15
12.	Итоговые занятия (полугодовое и годовое).	6	6	-
	Итого:	216	63	153

Учебно-тематический план содержит деление на теоретические и практические темы, при этом часть тем по теории идут как самостоятельные занятия, а часть - даются в самом начале практических занятий и отрабатываются внутри тематики занятий.

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ.

Тема 1. «Введение».

Организационное (вводное) занятие. Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с планом работы на учебный год. Современный европейский батик. Текстильные панно и батиковые композиции.

Тема 2. Основные принципы организации декоративной композиции. (Теоретическая база по темам 5, 6 и 7).

Членение плоскости на части. Шахматный принцип - как один из приемов создания декоративной композиции. Работа с цветом. Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции. Плоскостное изображение объемных форм в декоративном искусстве (к темам «Натюрморт» и «Пейзаж»). Способы организации и построения пространства в декоративной композиции, системы перспективы (к теме «Пейзаж»).

Тема 3. Стилизация в декоративной композиции.

Декоративная стилизация в композиции на тему природных форм растительного мира. Стилизация природных форм животного мира.

Тема 4. Цвет в декоративной композиции.

Теплые и холодные цвета. Цветовой круг как замкнутый спектр. Гармоничные и дисгармоничные цветовые сочетания.

Тема 5. Трансформация форм растительного мира.

Декоративные композиции с использованием фруктов, ягод, грибов, овощей и листьев. Освоение приемов многослойной росписи.

Тема 6. Натюрморт.

Натюрморт. Освоение приемов росписи в акварельной технике. Тематический натюрморт, Пасхальный и Новогодний натюрморты. Подбор предметов, наиболее точно отражающих атмосферу праздника. Настроение в натюрморте.

Тема 7. Пейзаж.

Пейзажи «Времена года». Освоение приемов росписи в акварельной технике
Воздушная перспектива - «Горы». Особенности росписи в многослойной технике. Солевая техника. Роспись «по сырому» и «по сухому» при создании панно «Морской прибор», «Отражение в воде».

Тема 8. Архитектура.

Пейзаж с элементами архитектуры (храм, деревенская избушка, развалины крепости и др.). Городской пейзаж. Особенности построения пространства.

Тема 9. Трансформация форм животного мира.

Животные, особенности стилизации форм животного мира.

Тема 10. Изображения человека в декоративном искусстве.

Сюжетные композиции.

Тема 11. Смежные дисциплины.

Работа с различными декоративными и природными материалами: аппликации, коллажи. Приемы и способы декорирования рам для оформления картин.

Тема 12. Итоговые занятия.

Проведение коллективных выставок работ по итогам 1-го полугодия и за учебный год. Обсуждение, анализ.

Итого: за учебный год 72 занятия по 3 часа; Всего – 216 часов.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методический комплекс включает в себя:

1. Учебные и методические пособия:

Научная, специальная и методическая литература, видеотека.

2. Материалы из опыта работы педагога:

Дидактические материалы:

- Рисунки для росписи по ткани, систематизированные по темам учебного курса;
- Рисунки для росписи по стеклу, систематизированные по темам;
- Образцы работ, выполненные в технике росписи (холодный батик) учащимися и педагогом.

- Фотоальбом лучших детских работ

3. Методические разработки и публикации педагога.

4. Конспекты открытых занятий и мастер-классов для участников межрегиональных научно-практических педагогических конференций ИХО РАО – см. Приложение

3. Список оборудования и материалов, необходимых для занятий

Рабочее место каждого из учащихся предполагает наличие:

- Подрамник размером 30 x 40 см (или 50 x 70 см);
- Эскиз работы, выполненного в натуральную величину;
- Красители и палитры для получения нужных оттенков;
- Емкости для воды.

Каждый ученик занимает отдельную парту.

Учебный процесс проходит в помещении, оборудованном столами и стульями разной высоты, соответственно возрасту учащихся. Рабочее место освещено лампами дневного света, расположенными под потолком.

В учебном кабинете предполагается постоянное наличие следующих материалов:

- Запас ткани для росписи (батист);
- Подрамники для росписи размером 30 x 40 см и 50 x 70 см;
- Краски для росписи по ткани, резервы, декоративные контуры;
- Стекланые трубочки для нанесения резерва;
- Большой выбор круглых и плоских кистей из синтетики и щетины №№ от 3 – 4 до 18 -20;
- Крупная соль для создания специальных эффектов;
- Бумага формата А3 для эскизов;
- Картон размером А3 для перевода рисунков на ткань;
- Простые карандаши и ластик;
- Кнопки для натягивания ткани на подрамник;
- Ткань, бумажные полотенца и ватные палочки для удаления излишков влаги и краски с работы;
- Специальные палитры с углублениями для жидких красок;
- Емкости для воды;
- Клеенка или пленка для предохранения рабочей поверхности столов.
- Библиотека, содержащая книги по батику, живописи, декоративно-прикладному искусству, журналы по цветоводству и др.
- Наглядные пособия, включая папки с рисунками для росписи по ткани.

Имеющийся фонд библиотеки и наглядных пособий постоянно пополняется.

В учебном кабинете представлена постоянно действующая выставка текущих работ учащихся и педагога, в холле 1-го этажа проводятся итоговые выставки детских работ.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,

использованные при составлении программы:

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа .
2. Федеральный закон «Об образовании».
3. Региональная программа «Столичное образование».
4. Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
5. Инструкция по технике безопасности.

VII. ЛИТЕРАТУРА,

использованная при составлении программы:

1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели / Перев. – М.: АСТ. Внешсигма, 2001. 64 с.: ил.
2. Андрияка С. Городская архитектура. Альбом. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2008.
3. Андрияка С. Пейзаж. Альбом. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2008.
4. Андрияка С. Цветы. Альбом. – М.: Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки, 2008.
5. Бравина Т.М. Батик. Образовательная программа по дополнительному образованию. – М.: Издание Центра образование «Плюс», 2005. 80 с.
6. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 159 с.
7. * Гир А. и Фристоун Б. Роспись по стеклу / Перев.с англ. – М.: АРТ-РОДНИК, 2004. 105 с.
8. * Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 184 с.
9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 144 с.:
10. Митрохина М.С. АдекАРТ – школа акварели. – М.: //Дополнительное образование, 2005 № 1, стр. 50-57.
11. Неменский Б.М. Культура – Искусство – Образование: Цикл бесед. – М.: Центр ХКО, 1993. 79 с.
12. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – 255 с.
13. Образовательная область «Искусство». Сборник научно-методических материалов по проблемам непрерывного художественного образования. – М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2000. 136 с.
14. Основы техники рисования цветов акварелью / Под ред. Р. Вулф. Перев.с англ. – М.: Минск: ООО «Попурри», 2003. – 128 с.
15. Саутан М. Расписываем цветы по шелку / Перев.с англ. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 80 с.
16. * Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 2001. – 96 с.
17. * Спирито М. Витражное искусство и техника росписи по стеклу/ Перев.с итал. – М.: «Альбом», 2006. – 128 с.
18. Ульмер Р. Альфонс Муха. Мастер «ар нуво» / Перев.с англ. – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. – 96 с.
19. Эрл К. Роспись по шелку. Основы мастерства / Перев.с англ. – М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 112 с.
20. Вестник цветовода, журнал. – М.: Издатель ООО Издательский дом «БИЗНЕС-МЕДИА».
21. В мире растений, журнал. – М.: Издатель Фонд актуальной биологии АВГ.
22. * ДЕКО, журнал. – М.: Издательский дом «ГАММА».
23. * Роспись по шелку// Валентина. – М.: Издат. Дом ОВА-ПРЕСС, 1995.

* - литература, рекомендуемая для самостоятельного изучения детям и их родителям:

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ.