

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
"Детская школа искусств Крапивинского муниципального района"

«Одобрено» Педагогическим советом МБУ ДО КМО «ДШИ» Протокол №1 от 30.08.2021 г.	«Утверждаю»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

программа
по учебному предмету
"Художественная обработка материала"

пгт. Зеленогорский 2015

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Форма проведения учебных аудиторных занятий

- Цели и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета

- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Содержание разделов и тем

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации преподавателям
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
- Средства обучения

VI. Список литературы

- Методическая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Художественная обработка материала» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области декоративно прикладного искусств».

Программа имеет практическую направленность, ориентирована на формирование у детей умений изображать окружающий мир с помощью различных материалов и развитие способностей видеть и оценивать результат своей работы.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Художественная обработка материала» со сроком обучения 3 года продолжительность учебных занятий с 1-3класс по 3 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Годы обучения							
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	48	54	48	54	48	54	306
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	102
Максимальная учебная нагрузка	64	68	64	68	64	68	408

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-3 годы обучения – по 3 часа в неделю;
- самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
- 1-3 годы обучения – 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественная обработка материала» при 3-летнем сроке обучения составляет 408 часа. Из них: 306 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе – 4-10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о технике батика, формирование практических умений и навыков, устойчивого интереса к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.

Задачами учебного предмета являются:

- формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;
- развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка;
- развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству;
- формирование и развитие познавательного интереса детей к различным техникам батика;
- ознакомление с историей и развитием техники батика;
- ознакомление с различными техниками росписи по ткани;
- обучение приемам составления композиции в соответствии с выбранной техникой батика и выполнения ее в материале;
- приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания основ искусства батика;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- развитие художественного вкуса, фантазии;
- воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой аттестации;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по декоративно-прикладному искусству, художественными альбомами по ремеслам.

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программа включает темы, разработанные с учетом возрастных возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от знакомства со свойствами материалов, изучения основ композиции и цветоведения до самостоятельного составления и решения в материале работы с целостным композиционным и колористическим решением.

Учебный материал разделен на два основных раздела: освоение техник росписи по ткани через изучение основ композиции и цветоведения, закрепление навыков и полученных знаний.

Теоретическая работа предполагает изучение учащимися истории батика, региональных особенностей и технологических приемов росписи по ткани. Практическая работа основана на применении теоретических знаний, навыков в учебном и творческом опыте.

Все занятия направлены на развитие творчества, которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, активизируя воображение; реализует свой замысел, находя средства для его воплощения.

На занятиях дети приобретают практические навыки (владение резервом, трафаретом, различными художественными материалами, клеем, ножницами), получают знания о композиции, эскизе, закрепляют основы цветоведения. На занятиях формируются представления о цветовом круге, принципах стилизации. Знакомясь с материалами, техникой и способами обработки ткани, дети более углубленно знакомятся с канонами изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания о форме, линии, цвете, композиции.

Учебно-тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Первый класс

№	Название разделов и тем	Аудиторные часы
1	Введение. <u>Тема 1.1. История росписи по ткани и батика.</u> Краткая история стилей и их специфика в декоративном искусстве. Материалы, применяемые в росписи. Шелк. Его виды. Подрамники. Кисти, краски для росписи по шелку. Прочие принадлежности для росписи. Материалы для набросков. Правила техники безопасности. Трафаретная роспись по ткани: трафаретная, набивная техника.	3
2	Выразительные возможности художественных материалов <u>Тема 2.1. Выразительные возможности художественных материалов в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.</u> Материалы, применяемые в росписи. Шелк. Его виды. Подрамники. Кисти, краски для росписи по шелку. Прочие принадлежности для росписи. Материалы для набросков. Основы цветоведения. Теплые цвета. Композиция «Цветы и бабочки» (восковые мелки, акварель). <u>Тема 2.2. Холодный и горячий батик.</u> Основные приёмы и методы росписи по ткани. Холодный батик. Упражнения или мини-композиция, например «Золотая рыбка» (пальцы или подрамник 20х30). Основы цветоведения. Использование в композиции холодных цветов. Эскиз (акварель, восковые мелки).	6
3	Основы композиции <u>Тема 3.1. Виды и особенности композиционного построения в декоративно-прикладном искусстве и технике батик.</u> Декоративная композиция (витражное или модульное построение) «Букет с цветами». Основы цветоведения. Использование в композиции контрастных цветов. Эскиз - гуашь, формат, например 40х50 и др. <u>Тема 3.2. Пропорции и масштаб.</u> Декоративная композиция (витражное построение). Примерные темы: «Дома и люди». Эскиз - гуашь, формат, например, 40х50 и более. <u>Тема 3.3. Ритм в музыке, рисунке, живописи, в декоративно-прикладном искусстве.</u> Развитие чувства ритма как неотъемлемого выразительного средства в организации пространства и плоскости. Декоративная композиция. Примерные темы: «Стая птиц», «Бабочки», «В	9
		12
		15
		15

	парке» и т.п. Формат 40х60 и более. Эскиз - гуашь, перенос рисунка при помощи кальки. Роспись с использованием кристаллов соли и контуров.	
	<u>Тема 3.4. Контраст и соотношение форм.</u> Составление композиции «Ночной город» (эскиз – гуашь, 40х50), перенос рисунка при помощи кальки. Применение контуров по ткани.	15
	<u>Тема 3.5. Эмоциональное восприятие формы».</u> Знакомство с техникой горячего батика. Композиция «Букет цветов». Формат 40х50 и более, эскиз-гуашь.	12
	<u>Тема 3.6. Формирование навыка творческой организации пространства - «располагать», «сочинять», «составлять» (композиция).</u> Примерные темы: «Подводный мир», «Инопланетяне» и т.п. Использование знаний основ цветоведения. Применение акварельной техники и контуров, перенос рисунка при помощи кальки.	12
4	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.	3
	ИТОГО:	102

Второй класс

№	Название разделов и тем	Аудиторные часы
1	Введение <u>Тема 1.1. Основные приемы росписи,</u> классический батик, техника свободной росписи, дополнительные приемы росписи, дополнительные техники. Техники и приёмы в холодном и горячем батике. Упражнения в небольшом формате (подрамник 20х30, пальцы). Правила техники безопасности.	6
2	Основы цветоведения	
	<u>Тема 2.1. Свойства и природа цвета.</u> Влияние цвета на человека. Теплые и холодные цветовые гаммы. Натюрморты. Изучение разнофактурности материала и свойств техник холодного и горячего батика по выбору (эскиз - гуашь 60х70).	24
	<u>Тема 2.2. Оттенки цветов.</u> Смешение цветов при росписи ткани. Горячий батик. Примерные темы: «Букет цветов» (роспись от пятна), «Маки», «Космический полет». Формат 50х60 и более, эскиз - гуашь.	12

	Тема 2.3. <u>Интенсификация цвета</u> . Придание тусклых оттенков. Холодный батик: «Осенний вечер», «За окном дождь и т.п. Формат 70х90 и более.	12
	Тема 2.4. <u>Произвольное цветочное пятно как импульс для работы воображения</u> . Примерные темы: «Ежик в тумане», «Рыжий кот» и т.п. Изучение разнофактурности материала и свойств техник холодного и горячего батика по выбору (эскиз - гуашь 60х70).	15
	Тема 2.5. <u>Целостное колористическое решение</u> . Диптих, примерные темы: «Весеннее настроение», «Осенний вальс», «Зимняя сказка» и т.п. Прием «кракле».	30
3	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.	3
	ИТОГО:	102

Третий класс

№ раздела	Название разделов и тем	Аудиторные часы
1	Введение Тема 1.1. <u>Основные виды техники росписи</u> . Шейные платочки. Роспись по цветной основе. Повторение пройденного материала.	6
2	Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Узелковая техника.	
	Тема 2.1. Узелковая техника. Изготовление платка.	6
	Тема 2.2. Узелковая техника. Роспись одежды.	9
3	Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Свободная роспись.	
	Тема 3.1. <u>Создание изображения при помощи контуров</u> . Нанесение контурного рисунка (возможно нанесение предварительных цветовых пятен) на палантин или одежду. Закрепление красок и контуров на изделиях.	9
	Тема 3.2. <u>Лессировка. Компоновка красок при технике их послойного наложения</u> . Композиция на тему «Утренний луг». Подрамник, шелк. 70х90 и более. Эскиз - акварель.	9
4	Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Холодный батик.	
	Тема 4.1. <u>Форма и контур</u> . Примерные темы: «Сказочный цветок», «Динозавр»,	15

	«Чудо-рыба» (эскиз - акварель, цветные гелевые ручки, маркеры – 90х90 и т.п.).	
	Тема 4.2. <u>Дополнительные эффекты, смешение техник, дополнительные материалы.</u> Примерные темы: «Аленький цветочек», «Конек-горбунок», «Алиса в стране чудес» (эскиз - акварель, цветные гелевые ручки, маркеры -70х90 и более).	15
5	Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Горячий батик.	
	Тема 5.1. <u>Композиционное и колористическое решение при выполнении работы в технике горячего батика.</u> Фантазия на основе реальных образов природы (природные формы и их декоративная переработка). Примерные темы: «Сказочный лес», «Пейзаж», «Цветочные фантазии», «Натюрморт с яблоками» (эскиз - гуашь, формат подрамника -70х90 и более). Изображение формы с элементами декора. Разноплановая композиция. Создание объема предметов с помощью их декорирования.	15
6	Использование полученных знаний и умений в итоговой композиции	15
7	Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке	3
	ИТОГО:	102

Содержание разделов и тем

Первый год обучения

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. История росписи по ткани и батика. Краткая история стилей и их специфика в декоративном искусстве.

История возникновения развития росписи по ткани и техники батик: Юго - Восточная Азия. Индонезия. Материалы, красители, способы и приемы росписи по ткани. Цветовая гамма и способы закрепления. Традиционные мотивы, узоры, сюжеты росписи. Китай. Япония. Особенности развития.

Развитие техники батика в Европе, Англии, Америке и России.

В настоящее время батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду.

Представление программы. Показ детских работ. Информация о различных материалах и техниках. Материалы, применяемые в росписи. Шелк, его виды. Подрамники. Кисти, краски для росписи по шелку. Прочие принадлежности для росписи. Материалы для набросков.

Показ приёмов работы одним из материалов: трафаретная роспись по ткани - трафаретная, набивная техника.

Правила техники безопасности. Организация рабочего места

Успешная работа в создании батика напрямую зависит от точного соблюдения техники безопасности. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными с сильнодействующими, ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами. Нельзя забывать о том, что все красители и химические вещества весьма токсичны. На рабочем месте не следует держать неиспользуемые в росписи краски. Ёмкости с ядовитыми растворами нужно всегда плотно закрывать и снабжать этикетками с названием. Не рекомендуется трогать препараты незащищёнными руками.

Заниматься изготовлением химических и красильных составов надо только в хорошо вентилируемом помещении, желательно с открытыми окнами либо с вытяжным шкафом. Начинающему мастеру для работы рекомендуется заранее приобрести полиэтиленовый фартук, защитные очки и резиновые перчатки. Эти вещи помогут защититься от случайных брызг щелочей, кислот и красителей. Используя порошковые красители лучше надеть защитную маску, чтобы исключить их попадание в дыхательные пути. Сухие краски всегда следует добавлять в воду, но ни в коем случае наоборот.

Кислоты требуют особого бережного обращения. Попадание на кожу может привести к сильнейшим ожогам. Поэтому хранить кислоты необходимо только в плотно закрытой стеклянной ёмкости с яркой этикеткой. В случае, если кислота случайно попала на кожу, нужно немедленно тщательно смыть её водой, а затем промыть слабым раствором соды. Как и порошковые красители, кислоту добавляют в воду, но никак не наоборот.

Резиновый клей, бензин и парафин (компоненты резервного состава) считаются вредными, взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами. Поэтому при изготовлении контурных резервов нужно быть предельно осторожными. Варить такие смеси необходимо только на закрытом огне, в хорошо проветриваемом помещении, не допуская чрезмерного кипения. Кроме перчаток и очков желательно пользоваться защитной маской (респиратором), предохраняющей от вдыхания выделяемых вредных испарений.

В случае, если воск начинает дымиться, следует быстро уменьшить нагрев, а при воспламенении – пламя немедленно накрывается крышкой и отключается источник нагрева. Категорически нельзя гасить воск водой, а также передвигать или поднимать сосуд с разгоревшимся воском. Попадание раскалённой капли парафина или воска в холодную воду спровоцирует появление брызг, которые могут сильно обжечь глаза и кожу. Ещё опаснее, если в кипящий воск упадёт капля воды, – может случиться взрыв. Ёмкость с горячим воском всегда должна находиться под пристальным вниманием.

Кастрюльки, баночки, мисочки, чашечки, мерные ложечки, используемые в работе, следует хранить в специально отведённом месте, отдельно от пищевых принадлежностей и кухонной утвари. Булавки, кнопки и крючки для

крепления материи к раме нужно держать в отдельной коробочке и не разбрасывать вокруг рабочего места. Завершив рабочий процесс, необходимо сделать тщательную уборку и распределить все инструменты по своим местам.

Раздел 2. Выразительные возможности художественных материалов

Тема 2.1. Выразительные возможности художественных материалов в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Материалы, применяемые в росписи:

раздвижная рама, подрамники, пальцы;

стеклянные трубочки; кисти;

формочки для краски или маленькие баночки;

шелковая ткань и хлопчатобумажная ткань;

резерв;

воск;

краски для росписи; контуры, маркеры по ткани;

материалы для создания фактуры: крупная и мелкая соль и т.п.;

материалы для набросков и эскизов.

Основы цветоведения. Использование в композиции теплых цветов.

Создание композиции «Цветы и бабочки» (восковые мелки, акварель).

Знакомство с принципом разделения плоскостей изображаемых объектов для применения в работе с резервом.

Резерв — состав, применяемый для создания резервирующей линии, которая служит непреодолимым барьером для красителя в процессе росписи, что позволяет создавать по заданному рисунку замкнутые «витражные» пространства, различные по цвету и тону.

Тема 2.2. Холодный и горячий батик.

Основные приёмы и методы росписи по ткани. Особенности техники холодного батика. Обработка ткани перед росписью. Закрепление ткани на раме. Перенос рисунка на ткань. Правила наводки резерва. Практические занятия. Перенос рисунка на ткань и работа с резервом.

Выполнение упражнений или мини-композиций в технике холодный батик, например, на тему «Золотая рыбка», «Подводный мир» (пальцы или подрамник 20x30).

Основы цветоведения. Использование в композиции холодных цветов. Эскиз (акварель, восковые мелки).

Раздел 3. Основы композиции

Тема 3.1. Виды и особенности композиционного построения в декоративно-прикладном искусстве и технике батик.

Декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью изменения форм, цветовых отношений, наполнения декором называется стилизацией.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (декоративная стилизация в композиции).

Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Для декоративной стилизации характерно

абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта, деталях.

Роль стилизации как художественного метода.

Декоративная композиция (витражное или модульное построение). Тема: «Букет с цветами». Эскиз - гуашь, формат например 40x50 и др. Особое внимание следует обратить на аккуратность нанесения резерва.

Тема 3.2. Пропорции и масштаб. Пропорции в художественном произведении - это соотношения величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом.

Соблюдение пропорции - это одно из самых важных правил композиционного построения.

Размерные соотношения элементов формы - та основа, на которой строится вся композиция. Пропорционирование - это творческий процесс. Любое объемное сооружение, пластическое изделие или плоскостное изображение представляет собой целую систему размерных отношений, определяющую функциональное и эстетическое назначение композиции.

Декоративная композиция (витражное построение). Примерные темы: «Дома и люди», «Узор на вазе» и т.п. Эскиз - гуашь, формат, например 40x50 и более. Особое внимание следует обратить на аккуратность нанесения резерва.

Тема 3.3. Ритм в музыке, рисунке, живописи, в декоративно-прикладном искусстве.

Ритм - это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность.

Развитие чувства ритма как неотъемлемой части в организации пространства и плоскости.

Создание декоративной композиции. Примерные темы: «Стая птиц», «Бабочки», «В парке» и т.п. Формат 40x60 и более. Эскиз - гуашь, перенос рисунка при помощи кальки.

Роспись с использованием кристаллов соли и контуров. Соль часто применяется в росписи для создания различных живописных эффектов, которые другим способом получить практически невозможно. Наиболее интересные эффекты дает каменная соль крупного помола.

Тема 3.4. Контраст и соотношение форм.

Закон контрастов - один из основных законов композиции. Термин «контраст» обозначает разницу в характеристиках, противоположность сторон. Контраст размеров, форм, цвета и т.д.

Составление композиции «Ночной город» (эскиз – гуашь, 40x50), перенос рисунка при помощи кальки. Применение контуров по ткани. Упражнения по правильному наложению живописных мазков, работа по сырой и сухой ткани.

Тема 3.5. Эмоциональное восприятие формы.

Знакомство с техникой горячего батика. Основные приемы росписи воском. История. Инструменты и материалы для росписи. Способы росписи

горячим батиком (простой, сложный, работа от пятна, эффект кракле). Создание композиция «Букет цветов». Формат 40x50 и более, эскиз-гуашь.

Тема 3.6. Формирование навыка творческой организации пространства - «располагать», «сочинять», «составлять» (композиция).

Композиция (лат. compositio – составление, сочинение) – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа.

Примерные темы для композиций: «Подводный мир», «Инопланетяне» и т.п. Использование знаний основ цветоведения. Применение акварельной техники и контуров, перенос рисунка при помощи кальки. «Акварельная техника» – ткань расписывается «по-сырому» с подсушиванием в определенных местах и применением спиртового эффекта, а также росписи специальными поролоновыми кистями «по-сухому». Формат 40x50 и более, эскиз-гуашь.

Раздел 3. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке.

Просмотр - основная форма промежуточного и итогового контроля, выставка, демонстрирующая степень освоения программы и творческие успехи учащегося. Также просмотр является важной формой мотивации и самоконтроля учащегося.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Основные приемы росписи, классический батик, техника свободной росписи, дополнительные приемы росписи, дополнительные техники. Техники и приёмы в холодном и горячем батике.

Классический батик создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости, в результате чего получается рисунок, напоминающий витраж, который расписывается в один слой.

Многослойный батик создается также по витражному принципу, но при этом используются несколько наложений цветовых тонов друг на друга.

Незамкнутая графика батик расписывается без использования замкнутых плоскостей, в этой технике резервирующая линия разрывается, что позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой.

Упражнения в небольшом формате (подрамник 20x30, пальцы). Примерные темы: «Комнатный цветок», «Щенок», «Паук».

Правила техники безопасности.

Раздел 2. Основы цветоведения

Тема 2.1. Свойства и природа цвета.

Влияние цвета на человека. Цвет Люшера. Теплые и холодные цветовые гаммы. Цвет и его значение в произведении.

Натюрморты в теплой и холодной гамме. Создание двух композиций. Работа с натуры и по памяти (по представлению, воображению). Изучение

разнофактурности материала и свойств техник холодного и горячего батика по выбору (эскиз - гуашь 60x70).

Тема 2.2. Оттенки цветов.

Смешение цветов при росписи ткани. Правила, приемы.

Создание композиции в технике горячий батик. Примерные темы: «Букет цветов» (роспись от пятна), «Маки», «Космический полет». Формат 50x60 и более, эскиз - гуашь.

Тема 2.3. Интенсификация цвета.

Придание тусклых оттенков. Смешивание с основными красками. Комбинирование с черным цветом.

Холодный батик, свободная акварельная техника. Применение соли для передачи изящной структуры рисунка. Примерные темы: «Осенний вечер», «За окном дождь и т.п. Формат 70x90 и более.

Тема 2.4. Произвольное цветочное пятно как импульс для работы воображения.

Эмоциональное восприятие формы. Примерные темы для композиций: «Ежик в тумане», «Рыжий кот» и т.п. Изучение разнофактурности материала и свойств техник холодного и горячего батика по выбору (эскиз - гуашь 60x70).

Тема 2.5. Целостное колористическое решение.

Диптих, примерные темы: «Весеннее настроение», «Осенний вальс», «Зимняя сказка» и т.п. Применение полученных ранее знаний и навыков в технике батик. Дополнительные приемы в росписи, декоративный прием «кракле».

Кракле (франц. craquele) - узор из тонких трещинок на поверхности.

Раздел 3. Подготовка работ к полугодовому просмотру и итоговой выставке

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Основные виды техники росписи. Повторение пройденного материала.

Шейные платочки. Роспись по цветной основе с использованием цветочного пятна и контуров. Примерные мотивы: «Цветы», «Орнаментальные мотивы», «Стилизованные животные» и т.п. Выполнение предварительных зарисовок, эскизов.

Раздел 2. Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Узелковая техника

Тема 2.1. Узелковая техника. При изготовлении узелкового батика используется складывание ткани и фиксация складок при помощи утюга, возможно также использование горошин, бусин, камешков, пуговиц и т.д. Изучение различных способов выполнения узлов при узелковом батике: по долевой нити, по косой нити, обматывание ткани при помощи нити или веревки (широкое или узкое) и др. При помощи узелковой техники на ткани можно получить концентрические круги, маленькие кружочки (затягивая петлю на ткани при помощи нитки и иголки), мраморный узор (комкая ткань в клубок и обматывая веревкой), округлые звездчатые рисунки (при обматывании тканью горошин, бусин, камешков и т.д.).

Помимо завязывания узлов, в узелковой технике батика также используется складывание ткани. Эта техника создает геометрические узоры на ткани.

Изготовление платка в определенном колорите на основе применения разных фактур. Выполнение эскиза в масштабе.

Тема 2.2. Узелковая техника. Роспись одежды.

Закрепление навыков работы в узелковой технике, творческое решение росписи одежды или ее фрагмента (футболка, джинсы, юбка и т.д.). Возможно дополнительное применение трафаретов и контуров.

Раздел 3. Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Свободная роспись

Тема 3.2. Лессировка. Компоновка красок при технике их послойного наложения.

Лессировка – техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета.

Особенности послойного наложения красок, смешения и закрепления.

Композиция на тему «Утренний луг». Подрамник, шелк. 70x90 и более. Эскиз - акварель.

Раздел 4. Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Холодный батик

Тема 4.1. Форма и контур.

В изобразительном искусстве форма — это очертание, наружный вид, контур предмета. Характер и особенности формы.

Наиболее частые «аварии» при работе в технике нанесения контуров. Скрытые контуры.

Фантазия на основе реальных образов природы (природные формы и их декоративная переработка). Развитие воображения на основе фантастических образов природы. Примерные темы: «Сказочный цветок», «Динозавр», «Чудорыба» (эскиз - акварель, цветные гелевые ручки, маркеры, формат 90x90 и т.п.).

Тема 4.2. Дополнительные эффекты, смешение техник, дополнительные материалы.

Применение разъединяющих резервов разных цветов, контуров, гелевых ручек, маркеров, соли, сухих красителей, лессировок; техника кракле для подчеркивания выразительности образа.

Фантазия на основе реальных образов природы (природные формы и их декоративная переработка). Развитие воображения на основе впечатлений от сказок. Примерные темы: «Аленький цветочек», «Конек-горбунок», «Алиса в стране чудес» (эскиз - акварель, цветные гелевые ручки, маркеры, 70x90 и более).

Раздел 5. Освоение новых приемов и закрепление ранее пройденных знаний о росписи по ткани. Горячий батик

Тема 5.1. Композиционное и колористическое решение при выполнении работы в технике горячего батика.

Композиционное и колористическое решение. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с умелым расположением предметов и фигур на плоскости картины, поиском целостного колористического решения.

Фантазия на основе реальных образов природы (природные формы и их декоративная переработка, поиск колористического решения).

Примерные темы: «Сказочный лес», «Пейзаж», «Цветочные фантазии», «Натюрморт с яблоками» (эскизы в масштабе - гуашь, формат подрамника - 70x90 и более).

Изображение формы с элементами декора. Разноплановая композиция. Создание объема предметов с помощью их декорирования.

Раздел 6. Использование полученных знаний и умений в итоговой композиции

Создание творческой композиции на основе изученного материала и полученных навыков. Самостоятельный выбор темы и техники исполнения.

Раздел 7. Подготовка работ к итоговой выставке

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Этот раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Батик»:

1. Знание основных понятий и терминологии в области росписи по ткани (батик).
2. Знание основных видов батика и технологии их исполнения.
3. Умение грамотно применять различные техники и материалы батика для оформления изделий.
4. Умение самостоятельно выполнять изделия.
5. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны знать:

- основы материаловедения;
 - способы нанесения рисунка на ткань;
 - приемы и способы самостоятельного составления рисунка для батика;
- уметь:
- самостоятельно подбирать материал (ткань, краски);
 - подготовить ткань для работы;
 - выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими требованиями;
 - соблюдать правила техники безопасности.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, проходит в виде

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки итоговой работы, выполненной в последнем полугодии выпускного класса.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (*отлично*) – ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, грамотно применил различные техники батика и материалы.

- 4 (*хорошо*) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении батика, недочетов в композиции и в цветовом решении, неточностях технологического исполнения задания.

- 3 (*удовлетворительно*) – ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность учащегося практически отсутствует, учащийся неряшлив и безынициативен.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:

а) разработка заданий различной трудности и объема;

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий;

в) вариативность темпа освоения учебного материала;

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы по освоению батика следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики по освоению видов и техник батик.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Предлагается следующая схема ведения работы:

1. Обзорная беседа о технике батик.
2. Знакомство с особенностями техники.
3. Знакомство с приемами выполнения изучаемой техники.
4. Изучение и повторение основ композиции и цветоведения, сбор композиционного материала.
5. Выполнение работы в материале.

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в котором отрабатываются навыки и умения приёмов в изучаемой технике.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, итоговая работа. Необходимо дать возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой индивидуальности.

Средства обучения

Для успешного результата в освоении программы «Художественная обработка материала» необходимы следующие материалы:

- наглядные методические пособия по темам;
- технологические карты, традиционные рисунки;
- фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам;
- видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства;
- интернет-ресурсы;
- презентации по тематике разделов.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Методическая литература

1. Арманд Т. «Орнаментация ткани». 1992
2. Аллахвердова Е.Э. «Батик, глина, дерево». - М., ООО «Издательство АСТ», 2001
3. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для студентов ВУЗов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
4. Григорьева Н.Я. Роспись по ткани. СПб, 2001
5. Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека». - М., «Просвещение», 2003
6. Давыдов С.Г. «Батик» (энциклопедия). - М., «АСТ-ПРЕСС», 2001
7. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. М., ОАО Издательство «Радуга», 2002
8. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. М., 2001
9. Жолобчук А.Я. Подарки из батика, М., ООО «Издательство АСТ», 2003
10. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика. Декоративное искусство. 1987: № 1
11. Козлов В.И. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., Легкая и пищевая промышленность, 1981
12. Корюкин В.Н. Батик. Л., 1978
13. Кристиане Коель и Жакида. Искусство батика. Энциклопедия художника. М., Внешсигма, 2000
14. Лотман Ю. «Беседы о русской культуре». Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века). - СПб, «Искусство – СПб», 1994
15. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004
16. Синеглазова М.А. Распишем ткань сами. М., Профиздат, 2001
17. Синеглазова М.О. Батик. М., Издательский Дом МСП, 2002
18. Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. Ростов-на-Дону, Феникс, 2004
19. Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика. Ростов-на-Дону, Феникс, 2007
20. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск, Титул, 1998
21. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, Титул, 1998
22. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск, Титул, 1998
23. Стоплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль. СПб, Норинт, 2000
24. Успенская Е., Ивахнов А. «Искусство батика». - М., «Внешсигма», 2000