

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ М.А.ВРУБЕЛЯ»

ПРИНЯТО
на заседании
Педагогического совета
от 20 августа 2020 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»**

декоративно-прикладного отделения

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА
**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ
(БАТИК)**

Составители:

- Лаврова Вера Александровна, преподаватель
- Ильина Татьяна Александровна, преподаватель

Москва
2020

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Художественная обработка ткани (батик)».

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общеобразовательной программы дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности декоративно-прикладного отделения школы.

1.2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы: относится к предметам профилирующего цикла и направлена на формирование общих и профессиональных знаний и навыков. Форма проведения занятий- аудиторная, групповая. Количество занятий в неделю- 1 по 3 или 4 академических часа. Срок обучения 4 года.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. Методы обучения.

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачи:

- освоение терминологии предмета «Художественная обработка тканей (батик)»;
- приобретение умений грамотно изображать средствами батика с натуры и по памяти предметы окружающего мира и создавать творческие композиции на основе этого;
- формирование эстетического восприятия действительности и умение создавать на основе этого и знаний декоративной композиции стилизованный художественный образ;
- формирование умения создавать декоративный и художественный образ в батике на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с различными материалами;
- усвоение теоретических и формирование практических навыков в искусстве художественной росписи тканей;
- знакомство с народными промыслами и этническими традициями декоративно-прикладного искусства.

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

- словесно-теоретический (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (демонстрация приемов работы);
- практический (выполнение работы на практике);
- эмоциональный (передача настроения, создание художественных образов).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -102ч/136 ч., в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 102 ч./136ч (из расчета 3 или 4 часа в неделю, количество учебных недель 34),
- самостоятельной работы обучающихся - не предусмотрено, но выполнение домашних заданий возможно по усмотрению преподавателя.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	102/136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	102/136
практические занятия	102/136
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-
<i>Промежуточная аттестация — просмотр работ 1,2 кл- по четвертям, 3-4 классы- по полугодиям.</i>	
<i>Итоговая аттестация — просмотр работ 4 кл — за второе полугодие.</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись».

Особенности программы состоят в том, что разработан курс, дающий последовательное представление о принципах работы с разными материалами и в разных техниках; изучающий основные особенности холодного и горячего батика, что, в свою очередь, дает возможность ученикам получить и использовать уникальные по уровню и возможностям в системе дополнительного образования навыки для реализации творческого замысла в материале с соблюдением всей технологии и с применением необходимых для этого профессиональных инструментов, материалов и оборудования. Таким образом, изучение предмета «Художественная обработка тканей (батик)» способствует формированию творчески и художественно развитой личности, владеющей не только практическими навыками технологии процесса, но и обладающей знаниями основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Программа учебного предмета «Художественная обработка тканей (батик)» составлена с учетом принципов наглядности, последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Художественная обработка тканей (батик)» построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их мышления.

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении батик, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и изображать реалистичную трехмерную форму по средствам искусства батика декоративно и на двухмерной плоскости ткани.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения - от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной композиции, от более простых техник — к наиболее трудоемким и сложным. Предлагаемые темы заданий по батику носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики, а также учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Количество часов по четвертям: 1,2,4 четв.- 24ч/32 ч;3 четв. — 30ч/40 ч.

Разработано два варианта учебного плана – курс изучения техники «Холодный батик» и курс изучения техник «Холодный и горячий батик».

Схема работы: Выполнение схемы. - Цветовое решение.- Калька.- Тканевая палитра - Отработка фактуры.- Исполнение в материале.

ПЕРВЫЙ КЛАСС			
№ занятия (по п/г)	Наименование задания	Часы (3ч/н)	Часы (4ч/н)
1 четверть			
1	Вводная беседа. История батика. Основные техники-холодный, горячий и узелковый батик.	2	2
1	Упражнение -окрашивание ткани способом завязывания узлов.	1	2
2	Техника росписи тканей «холодный батик». Отработка приемов работы с инструментами и материалами.	3	4
3	Основы цветоведения. Работа с инструментами на тканевой палитре.	3	4
4-8	Декоративная композиция- «Листья». Стилизация природных форм. Фактура солью и мочевиной.	15	20
2 четверть			

9-11	Стилизация природных форм — композиция из бабочек, цветов и т.п. Исполнение в материале.	9	12
12-14	Понятие равновесия в композиции. Декоративная композиция из геометрических фигур на 3 цвета резерва. Исполнение в материале.	9	12
15,16	Свойства бесцветного (белого) резерва. Композиция с белым пятном («Горы» по мотивам Рериха)	6	8
3 четверть			
1-5	Свойства белого резерва. Усложненная композиция с белым резервом по цветной подложке («Горы») - исполнение в материале.	15	20
6-10	Понятия орнамента, ритма и раппорта. Орнаментальная композиция в полосе. Исполнение в материале.	15	20
4 четверть			
11-18	Обзор изученных тем и техник. Итоговая работа за 1 класс - «Холодный батик». Исполнение в материале.	24	32
ВТОРОЙ КЛАСС			
1 четверть			
1	Цели и задачи предмета во 2 классе, различные приемы техники «холодный батик».	3	4
2	Основные понятия композиции — динамика и статика, равновесие, контраст, симметрия и др.	1,5	1,5
2-5	Декоративная орнаментальная композиция в треугольнике, круге, квадрате — эскизы, калька, выполнение в материале.	10,5	14,5
6-8	Декоративная композиция «Круг в квадрате» (тема флоры и фауны по мотивам искусства Индии и Китая)- исполнение в материале.	9	12

	2 четверть		
9-12	Панно «Декоративный натюрморт»- исполнение в материале.	12	16
13-16	Знакомство с лаковой миниатюрой России. Декоративная композиция «Сказочный город»- настенное панно по мотивам Палеха. Исполнение в материале.	12	16
	3 четверть		
1-5	Декоративная композиция на примере искусства Дальнего Востока. Панно «Подводный мир» и т. п. Исполнение в материале.	15	20
6-10	Стилизация природных форм. Орнаментальная разработка внутри пятна. Декоративная композиция на зооморфную тему. Исполнение в материале.	15	20
	4 четверть		
11-18	Стилизация природных форм- сказочные и волшебные животные. Итоговая работа за 2 класс в технике «холодный батик» по данной тематике. Исполнение в материале- последовательная работа.	24	32
	ТРЕТИЙ КЛАСС (вариант 1)		
	1 четверть		
1	Беседа о целях и задачах предмета в 3 классе. История художественной обработки тканей в России.	3	4
2-4	Техника росписи тканей- «свободная роспись». Композиция «Деревья, цветы и растения»- исполнение в материале.	9	12
5-8	Свободная роспись с дорисовкой резервом. Композиция на основе летних зарисовок. Исполнение в материале.	12	16

	2 четверть		
9-12	Свободная роспись с дорисовкой белым и цветным резервом. Настенное панно «Подводный мир». Исполнение в материале.	12	16
13-16	Свободная роспись с дорисовкой белым и цветным резервом. Настенное панно «Полевые цветы». Исполнение в материале.	12	16
	3 четверть		
1-10	Платочная композиция- особенности и законы. Композиция по мотивам Павлопосадских платков (асимметричная центрально-угловая). Исполнение в материале.	30	40
	4 четверть		
11-18	Лаковая миниатюра России. Настенное панно «Сказочный город» по мотивам лаковой миниатюры. Исполнение в материале.	24	32
	ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС (вариант 1)		
	1 четверть		
1	Вводная беседа о задачах предмета в 4 классе. Живопись Древней Руси- фрески, иконы, мозаики — особенности композиции и цветового решения.	2	2
1-8	Настенное панно по мотивам древнерусского искусства. Исполнение в материале.	22	30
	2 четверть		
9-16	Русская живопись конца 19- начала 20 века (творчество Бакста, Головина, Лентулова и др.) Настенное панно или платочная композиция по мотивам русской живописи данного периода. Исполнение в материале.	24	32

	3 четверть, 4 четверть		
1-18	Выпускная работа в технике «холодный батик» — последовательная работа с эскизами, калькой, прорисовками и разработкой отдельных частей композиции. Исполнение в материале. Свободный выбор тематики.	54	72
	ТРЕТИЙ КЛАСС (вариант 2)		
	1 четверть		
1	Беседа о целях и задачах предмета в 3 классе. История художественной обработки тканей в России.	2	2
1-8	Настенное панно «Цветы»- исполнение в материале.	22	30
	2 четверть		
9	Живопись Древней Руси- фрески, иконы, мозаики — особенности композиции и цветового решения.	2	2
9-16	Настенное панно по мотивам произведений древнерусского искусства. Последовательное выполнение работы - от эскизов до исполнения в материале	22	30
	3 четверть		
1	Лекция «История росписи тканей в технике «горячий батик». Показ иллюстративного материала, образцов. Инструменты, приготовление резерва. Оборудование рабочего места, электроинструменты. Техника безопасности при работе с ним. Красители. Конспект. Практическое задание. Простые эскизы на технику.	3	4
2-3	Электроинструменты. Приемы. Красители. Практическое задание. Разработка приемов техники «горячий батик»	6	8
4-6	Техника росписи тканей «горячий батик». Нанесение фактуры «кракле». Практическое задание. Нанесение фактуры «кракле» в материале (хлопок).	9	12
7-10	Приемы и техника «горячий батик». Практическое задание. Композиция «Листья». Работа с инструментами: батик-штифт, батик-модуль.	12	16

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Средства обучения

Освоение программы учебного предмета «Художественная обработка тканей (батик)» проходит в форме практических занятий; основной объем теоретических знаний преподается перед каждой новой темой в виде кратких лекций, а также, возможно, в конце года отдельным уроком. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении художественной обработки тканей (батика), несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-методических и творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие творческого и эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы.

Рекомендуемые учебно-методические материалы (материалы методического фонда и библиотеки): учебные пособия; презентация тематических заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ.

Технические и электронные средства обучения: электронные творческие и учебные пособия; ознакомительные и обучающие презентации; видеофильмы.

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения.

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Средства обучения

- Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, системой вентиляции, мебелью (столами), натюрмортным фондом; а также специальное оборудование и материалы: набор красителей и резервов, подрамники, кнопки для батика, различные виды ткани (хлопок, шелк- атлас, шифон, туаль и т. п.), инструменты (электрические штифт и модуль, трансформатор, запарочный аппарат, электрическая плитка, утюг, фен, аэрограф, набор стеклянных трубочек), химические вещества (парафин, бензин, резиновый клей, воск, соль, мочевины);
- Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски, книги и альбомы по искусству.
- Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.
- Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы.
- Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

3.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Алпатова И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство.-М.,1965г.
2. Альбедиль М. Русская лаковая миниатюра. Яркий город, 2011г.
3. Воробьев В.А., Соколов Г..А. Очерки по истории науки, техники и ремесла Японии.-М,1976г.
4. Ганнер Дж. Японский батик. Техника сибори. Ниола-Пресс, 2010г.
5. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей.-М,2003г.

6. Давыдов С. Энциклопедия. Батик: техника, приемы, изделия.-2005г.
7. Дворкина И. Батик.-2000г.
8. Дворкина И. Батик. Холодный. Горячий. Узелковый. Радуга, 2008г.
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий.- М.,1981г.
10. Логвиненко Г. Декоративная композиция. Владос, 2011г.
11. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. Художественное оформление текстильных изделий.-М,1988г.
12. Маккэлэм Г.Р. 4000 декоративных мотивов и орнаментов. АСТ, 2009г.
13. Гурьева Т.С. Опыты Маяковской в оформлении тканей (сборник трудов НИИХП, вып.6),1972г.
14. Жоюль Л.Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий.- Киев,1978г.
15. Перелешина И. Батик. От основ к импровизации. Паритет, 2008г.
16. Робинсон Р. Искусство батика. Техники и образцы. Ниола-Пресс, 2007г.
17. Стоку С. Батик. Ниола 21 век, 2006г.
18. Эм А. Батик. Харвест, 2008г.
19. Якушева М. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму. МГХПУ им. Строганова, 2009г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в виде текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Критерии оценок освоения программы.

При оценке работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков: Учебный предмет «Художественная обработка тканей (батик)» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание понятий «пропорция», «асимметрия», «ритм», «декоративность»;
- знание основ цветоведения и декоративной композиции;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение создавать композиции на различные темы с разработкой стилизации предметов и объектов;
- навыки владения различными техниками художественной росписи тканей и умение самостоятельно выбирать их в зависимости от поставленных задач;
- навыки работы с различными материалами и оборудованием;
- знание технологии процесса художественной обработки тканей и умение применять эти знания на практике;
- умение находить выразительные средства в зависимости от поставленных задач.

С учетом данных критериев выставляются оценки:

Оценка 5 «отлично»

Предполагает:

- самостоятельный выбор формата (для самостоятельных работ);
- правильную компоновку изображения в заданном/выбранном формате;
- последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы;
- умелое использование выразительных особенностей применяемых техник и свойств материала;
- владение техниками и средствами батика в заданном объеме;
- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;
- умение создавать интересную композицию и приводить её к целостности;
- творческий подход.

Оценка 4 «хорошо»

Допускает:

- некоторую неточность в компоновке;
- небольшие недочеты в создании композиционного пространства;
- незначительные нарушения в последовательности и/или качестве работы средствами батика;
- недостаточная убедительность и оригинальность творческой идеи.

Оценка 3 «удовлетворительно»

Предполагает:

- грубые ошибки в компоновке;
- неумение самостоятельно вести работу;
- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- однообразное использование технических приемов для решения разных задач;
- нарушение технологии процесса художественной обработки тканей;
- неумение использовать техники батика в заданном объеме и качестве;
- отсутствие интересной идеи и образности в работе;
- незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»

Предполагает:

- неумение компоновать пространство изображения;
- неумение исправлять ошибки после указания на них преподавателем;
- неумение пользоваться средствами и техниками батика;
- невыполнение большего числа заданий.

Оценка 1- «единица»- невыполнение всех пунктов критериев.