ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Страна, в которой учили бы рисовать так же,

как учат читать и писать, превзошла бы вскоре

все остальные страны во всех искусствах, науках и мастерствах.

Д.ДИДРО.

Современное изобразительное искусство включает в себя многочисленные техники, многие из которых имеют давнюю историю, а некоторые возникли совсем недавно. Такие звучные названия, как алла прима, гравюра, аэрография, граттаж, декупаж, маркетри или гризайль переносят нас в чарующий мир изобразительного искусства. Занятия изобразительным искусством вносят важные аспекты в развитие личности ребенка и закладывают основы творчества и художественного мышления. Изобразительное искусство способствует духовно-нравственному развитию подростков, эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, интереса и потребности в общении с прекрасным. Таким образом, актуальность программы «Изобразительное искусство», составленной для обучающихся учреждений профессионального образования, очевидна.

В рамках данной программы обучающиеся познакомятся с техниками росписи по ткани (батик) и росписи по дереву.

Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Батик — это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани, в основе которых лежит принцип резервирования, то есть покрывания не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна. Само название «батик» пришло от его создателей – жителей Индонезии, на их языке «ba» означает ткань, «tik» – капля. Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Значительное упрощение приемов росписи, с которыми будут знакомиться обучающиеся, по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволит расписывать различные детали одежды, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани (см. приложение 1).

Роспись по дереву является одним из самых древних живописных промыслов нашей страны. Ее корни уходят далеко в архаические времена, когда наши предки-язычники верили во множество богов и поклонялись Солнцу, Грому, Лесу, Реке и другим природным стихиям. Каждое расписанное народными мастерами изделие несет на себе отпечатанное древними символами пожелание здоровья, счастья, удачи, благословения в дом. Роспись занимала большое место в оформлении фасадов и интерьеров домов. Ее приемы, так же, как и в резьбе, разнообразны. Восхищают своим мастерством умельцы старинных техник росписи по дереву: Мезенской, Хохломской, Палехской, Кирилловской и др. С историей возникновения росписей по ткани и дереву, различными видами изобразительного искусства, методами и приёмами выполнения изделий, с законами композиции и произведениями выдающихся мастеров познакомятся обучающиеся в рамках данной программы.

Программа «Изобразительное искусство» построена на основе преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на знакомство с различными художественными материалами (акварель, гуашь, акрил, пастель масляная, фломастеры и т.д.) и техникой батика, различными декоративными приёмами, тематическим рисованием и рисованием по памяти и представлению.

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, обучающиеся постепенно начинают взаимодействовать с абстрактным ма­териалом, владеть терминологией.

Программа «Изобразительное искусство» относится к художественно-эстетической направленности. Она составлена на основе исследований в области искусствознания. Занятия изобразительным искусством способствуют выработке у обучающихся эстетического суждения, способности оценивать явления действительности и искусства с позиций красоты и гармонии. Подростки приобретают умение видеть прекрасное и любоваться им, различать, понимать, чувствовать и оценивать художественные произведения; учатся преобразовывать действительность «по законам красоты».

Программа авторская. В основу программы положены технологии росписи по ткани, описанные в пособиях «Руководство по росписи ткани» Арманд Т. (1997 г), «Батик» Синеглазовой М.О. (2006 г), «Батик: техника, приёмы, изделия» Давыдова С. (2010 г) и личный опыт педагога.

Методика работы предполагает развитие способностей обучающихся к выполнению работ с нарастающей степенью трудности.

Отличительными особенностями данной программы от других дополнительных образовательных программ являются следующие:

* организация образовательного процесса в объединении в форме творческих мастерских, особой формы обучения детей и взрослых, которая дает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Мастерская - это нестандартная форма организации занятий, которая помогает создать на занятиях творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует профессиональному и личностному росту преподавателя и обучающихся, развитию их познавательных, творческих и коммуникативных способностей, познавательного интереса, мотивации к учебно-познавательной, исследовательской деятельности, позволяет осуществить и эмоционально прочувствовать процесс совместного творчества (сотворчества), поиска знания (см. приложение 2);
* погружение обучающихся в мир изобразительного искусства через знакомство с изобразительной «азбукой» – набором изобразительных приемов и техник: лессировка, раздельный мазок, работа по сырому, монотипия и др. и использовании их для росписи по ткани.Изучение законов композиции, особенностей разнообразных изобразительных материалов и инструментов, средств художественной выразительности и использование их в творческой работе позволят обучающимся воплощать свои самые смелые художественные фантазии в реальность;
* освоение обучающимися уникального приема росписи ткани посредством рисования масляной пастелью с последующим проглаживанием утюгом. Принцип рисования пастелью на ткани заключается в ведении работы от светлых цветов к более темным и насыщенным. Работа осуществляется на сухой ткани, которую следует укрепить на подрамнике как при изготовлении традиционного батика. Работа пастелью масляной ведется по предварительному карандашному рисунку или без него, но с опорой на раннее выполненный эскиз. Пастель при работе на ткани ведет себя как и при работе на бумаге, но на ткани возникает интересный декоративный эффект от переплетения нитей. Проглаживание пастельного рисунка на ткани горячим утюгом дает эффект расплавленной пастели и появляется однородный красочный слой. Технически возможно рисование на теплой ткани, и это являет собой еще один из способов рисования пастелью масляной по ткани. В данном случае получается густой красочный живописный слой пастели на ткани.

Цель программы – способствовать удовлетворению интересов обучающихся в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развитию у них художественных и творческих способностей через освоение популярных техник изобразительного искусства (росписи по ткани и дереву).

Задачи программы:

* дать основные теоретические знания, практические умения и навыки в росписи по ткани и дереву;
* познакомить с видами, жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, стилистическими особенностями работ известных авторов и школ;
* научить выражать художественный образ средствами изобразительного искусства (с помощью различных техник, методов, приёмов, материалов);
* способствовать развитию изобразительных возможностей, художественного вкуса, творческого воображения, ассоциативного и пространственного мышления, коммуникативных качеств, интеллектуально-творческого потенциала личности обучающихся, их социальной активности и др;
* содействовать формированию духовной культуры обучающихся, развитию их чувственно-эмоционального отношения к действительности.

Основными принципами организации образовательного процесса в объединении «Изобразительное искусство» являются следующие:

* принцип личностно - ориентированной направленности,
* принцип увлекательности и творчества,
* принцип системности,
* принцип доступности,
* принцип последовательности,
* принцип коллективности,
* принцип изложения и преподавания изучаемого материала от простого к сложному.

На первом году обучения участники творческого объединения знакомятся с основами цветоведения, с законами композиции, средствами художественной выразительности, разнообразными художественными материалами, с различными способами росписи ткани и дерева. Воспитанники учатся улавливать тонкие переходы одного цвета в другой, нюансы цвета и формы, определять настроение и главную мысль изображения.

На втором годуосвоения программы, обучающиеся смогут осмысленно взаимодействовать с миром искусства, самостоятельно выбирать замысел для своих композиций, разрабатывать эскизы и выполнять работы в цвете и материале, свободно выбирать технику выполнения росписи.

Основным видом деятельности на занятиях творческого объединения является художественно-творческая деятельность обучающихся, представленная рисованием по представлению, с натуры, на заданные темы, декоративным рисованием, беседами об искусстве и красоте вокруг нас. Формы художественной деятельности могут быть различными как по содержанию, так и по технике исполнения. Это рисование на белой и тонированной ткани акварелью, акрилом, анилиновыми красителями, использование в работе фломастеров, туши, различных контуров и т.д., выполнение росписей по мотивам народных мастеров и многое другое.

На занятиях педагог уделяет большое внимание созданию атмосферы творческого поиска для наиболее полного раскрытия того или иного художественного образа. Частью эстетического художественного образования и воспитания в объединении является посещение музеев, выставок.

Срок реализации программы 2 года.

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 15– 18 лет. В объединение принимаются все желающие, независимо от художественных способностей, без ограничений по состоянию здоровья.

Режим занятий: на первом и втором году обучения два раза в неделю по 2 часа, итого 144 часа в год. На весь курс обучения – 288 часов.

Программа включает в себя разнообразные формы и методы работы с обучающимися: беседы об искусстве, работу с литературой, выполнение практических заданий творческого характера, посещение выставок и участие в них, участие в конкурсах изобразительного искусства и т.д.

Основным методом в организации образовательного процесса по данной дополнительной образовательной программе является проектный. Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не столько результат, сколько сам процесс. Мудрость, сформулированная древним китайским философом, учит: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь». Такой принцип обучения – собственная активность – лежит в основе метода проектов. Но суть его остается прежней – стимулировать интерес обучающихся к определенным видам изобразительного искусства, изобразительным техникам и приемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность показать практическое применение полученных знаний. Использование проектного метода предоставляет возможность педагогу «выращивать» способности каждого конкретного обучающегося, в свою очередь обучающемуся дается уникальный шанс наиболее полно раскрыть свое дарование. Успешность в реализации проекта позволяет обучающемуся самоутвердиться, поверить в свои силы, преодолеть препятствия и трудности, оценить себя по объективным критериям, повысить свою самооценку.

Из огромного разнообразия видов проектов педагогом был выбран творческий проект, который предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Творческий проект может быть подготовлен индивидуально или группой обучающихся по любой теме и в любой технике, изученной в рамках данной программы.

Обучающиеся учатся применению некоторых техник росписи по ткани (холодный батик, безрезервный батик, узелковый батик, трафарет, краска - соль, аппликация и др.), применению различных видов росписи по дереву (Городец, Северодвинская роспись, Полховский Майдан, Хохлома и др.).

Основной формой организации образовательной деятельности обучающихся является групповая. Возможно проведение индивидуальных консультаций во время работы над творческим проектом.

Ожидаемые результаты первого года обучения

Обучающиеся должны *знать:*

* виды проекта, этапы работы и способы оформления результатов проекта;
* характеристику живописных и графических материалов, способы работы с ними;
* средства художественной выразительности;
* начальные сведения о рисунке, живописи, декоративно-прикладном искусстве, стилистических особенностях работ известных авторов, композиции, цветоведении;
* начальные сведения об искусстве батик, основных техниках батика (свободная роспись, монотипия, узелковый батик, холодный рисованный батик);
* особенности работы акварелью, акрилом, анилиновыми красителями;
* природу и свойства древесины;
* народные промыслы по дереву и их технику исполнения (Городец, Северодвинская роспись, Полховский Майдан, Хохлома);
* свойства лаков и красок;
* приемы подготовки древесины и ткани к росписи.

уметь:

* соблюдать технику безопасности;
* высказывать простейшие суждения о работах;
* верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, пропорции, общее строение и цвет;
* отражать в тематических композициях основной замысел;
* выполнять узоры в полосе, квадрате, круге;
* владеть приемами кистевой росписи;
* владеть приёмом рисования на ткани масляной пастелью;
* владеть приемами росписи по ткани в техниках свободной росписи, узелкового и холодного безрезервного батика;
* владеть приемами росписи по ткани в техниках свободной росписи, узелкового и холодного батика;
* пользоваться в своих работах знаниями по цветоведению;
* самостоятельно расписывать деревянные изделия;
* подготавливать древесину и ткань под роспись;
* выполнять роспись по мотивам народных мастеров;
* устранять дефекты работы;
* участвовать в выставках различного уровня;
* презентовать творческий проект.

Ожидаемые результаты второго года обучения

Обучающиеся должны *знать:*

* свойства красок при добавлении спирта, соли;
* технику трафаретной росписи методом аэрографии;
* способы выполнения приёма кракле;
* технику горячего батика, способы нанесения парафина;
* основные жанры и виды изобразительного искусства, известных мастеров декоративно-прикладного искусства и живописи;
* народные промыслы по дереву и их технику исполнения (Мезенская, Ярославская росписи, Палех);

уметь:

* владеть изобразительной терминологией: композиция, эскиз, спектр, пространство, форма, цвет, гармония, колорит, теплохолодность, текстура, пластика и др.;
* уметь работать с разными мате­риалами, выстраивая творческие замыслы и реализовывать их самостоятельно;
* владеть приемами росписи по ткани в технике аэрографии, горячего батика, использовать приём кракле, работать штампами и трафаретом;
* самостоятельно составлять композиции по живописи, рисунку декоративному искусству;
* самостоятельно выполнять роспись по дереву и ткани.

Успешность деятельности обучающихся объединения осуществляется при разумно организованном контроле и оценке творческого роста обучающихся.

В творческом объединении «Изобразительное искусство» для реализации этой цели используются:

* педагогическое наблюдение;
* мониторинг результативности деятельности обучающихся по разработанным педагогам критериям и показателям;
* опросы (устные, письменные);
* анализ результатов мониторинга образовательной и исполнительской деятельности;
* анализ результатов участия обучающихся в выставочной деятельности.

В результате изучения материала всего курса обучающиеся должны свободно владеть терминологией, инструментами, материалами и техниками, необходимыми для росписи по ткани и дереву; анализировать отдельные произведения изобразительного искусства, разбираться в его видах и жанрах, видеть стилистические особенности, своеобразие образного видения различных авторов; уметь донести в собственном изделии задуманный художественный образ средствами изобразительного искусства.

Результатами воспитательной деятельности можно рассматривать устойчивый интерес обучающихся к произведениям искусства, положительную динамику в развитии их художественного вкуса, творческого потенциала и фантазии, творческого воображения, ассоциативного, творческого и пространственного мышления, коммуникативных качеств, социальной активности и т.д.

Итогом реализации данной дополнительной образовательной программы является создание и презентация творческого проекта (в двух видах декоративно-прикладного творчества) и участие в выставочной деятельности.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов, дисциплин	1 год обучения			2 год обучения		
Теория	Практ.	Всего	Теория	Практ.	Всего
Введение	4	–	4	2	–	2
Материаловедение	2	10	12	2	10	12
Творческая композиция	4	16	20	2	26	28
Батик − роспись по ткани	8	52	60	2	52	54
Роспись по дереву	4	38	42	4	38	42
Культурно-массовая деятельность	–	6	6	–	6	6
Итого:	22	122	144	12	132	144

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел «Введение»

Теория

Знакомство с планом работы и задачами творческого объединения.

Правила техники безопасности при работе с инструментами.

Виды изобразительного искусства. Проект. Виды проекта. Этапы работы над проектом. Оформление результатов проектной деятельности.

Раздел «Материаловедение»

Тема «Материалы. Средства художественной выразительности»

Теория

Характеристика живописных и графических материалов, способы работы с ними. Живописный прием – работа по сырой бумаге и ткани. Средства художественной выразительности: пятно, мазок, линия, тон, контраст. Живописные техники: работа по сырой ткани, раздельный мазок, лессировка.

Практика

Выполнение упражнений и работа акварельными красками по сырой бумаге и ткани. Работа в технике раздельного мазка. Выполнение работы в технике лессировки. Выполнение графической работы из линий и текстур.

Тема «Работа на ткани масляной пастелью»

Теория

Характеристика пастели масляной, приемы работы ею на ткани: рисование по ткани без проглаживания и с проглаживанием ткани утюгом, применение рельефных подкладок.

Практика

Выполнение упражнений в технике масляной пастели.

Раздел «Творческая композиция»

Тема «Средства композиции»

Теория

Понятие композиции. Роль и значение композиции в создании художественного образа. Композиционные средства: композиционный центр, пропорции, равновесие, акцент, ритм, симметрия и асимметрия, контраст, нюанс.

Практика

Создание формальных и тематических композиций. Выполнение композиции на бумаге из клейкой или цветной бумаги. Композиция в заданной форме. Выявление пропорций, ритма, акцента в вертикальной и горизонтальной композициях. Выполнение орнаментальной композиции. Выполнение композиции с использованием симметрии и асимметрии. Выполнение композиции в технике флористики, с использованием фона, выполненного на предыдущем занятии.

Тема «Цветоведение»

Теория

Цветоведение – наука о цвете и его влиянии на человека.Психология цвета. Цветотерапия (см. приложение 3). Понятие спектра. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Понятия дополнительного цвета, колорита. Творчество Н.К. Рериха

Практика

Выполнение композиции с использованием составных цветов. Выполнение композиции в теплом колорите масляной пастелью. Выполнение композиции в холодной гамме. Выполнение композиции с дополнительными цветами.

Раздел «Батик − роспись по ткани»

Тема «История возникновения искусства «батик»

Теория

Искусство «батик», истории возникновения (образец теоретического материала по теме см. приложение 4). Яванский способ росписи тканей, история натуральных красителей. Ткань, кисти. Подготовка ткани под роспись. Рамы для росписи ткани. Живописные материалы и способы работы красками. Техника свободной росписи (основы).

Практика

Выполнение упражнений в технике свободной росписи. Выполнение композиции в комбинированной технике свободной росписи и пастели масляной.

Тема «Приемы работы с красками»

Теория

Виды красок и способы работы с ними. Акриловые, анилиновые краски, инструменты, необходимые в работе с батиком. Способы закрепления готовой работы (высушивание, запаривание, проглаживание).

Практика

Приготовление красок к работе и закрепление приёмов работы с ними. Изготовление флакона для резерва. Выполнение фона для последующей работы в технике флористики – свободное окрашивание ткани.

Тема «Узелковый» батик»

Теория

Техника узелкового батика, приемы завязывания узлов и их окрашивания.

Практика

Выполнение творческой композиции с использованием узелкового батика с дорисовыванием фломастером.

Тема «Свободная роспись, виды, техника»

Теория

Техника свободной росписи с применением акварели, анилиновых красителей, поваренной соли.

Техника свободной росписи с применением краски с загусткой из резервирующего состава, краски с иной загусткой.

Практика

Выполнение фона для последующей композиции в технике масляной пастели, сюжеты по выбору. Выполнение упражнений в технике свободной росписи разными красками.

Тема «Рисуем без кисти»

Теория

Приёмы работы цветными контурами для ткани на высушенном рисунке. Приёмы работы фломастером по цветному фону. Техника выдувания.

Практика

Выполнение упражнения − работа фломастером по цветному сухому фону. Выполнение композиции в технике выдувания.

Тема «Дополнительные эффекты в росписи тканей»

Теория

Приемы работы с поролоном и трафаретом. Живописная техника монотипия. Понятия: эстамп, оттиск. Способы оттиска растений, печати спичечным коробком, использование в работе штампов из картона и верёвочки.

Практика

Выполнение упражнений и творческих композиций на заданную тему. Выполнение композиции с различными оттисками.

Тема «Холодный рисованный» батик».

Композиция на тему «Подводное царство»

Теория

Краски и принадлежности для холодного батика. Техника холодного рисованного батика. Использование в работе фломастеров для ткани. Понятие эскиза.

Практика

Знакомство с иллюстрациями и открытками с изображением морских обитателей. Выполнение эскиза композиции «Подводное царство» на бумаге. Перенесение эскиза на ткань, работа акриловыми, акварельными или анилиновыми красками в технике холодного батика без использования резерва, применение цветных контуров.

Тема «Композиция на тему «Птица Сирин» (на основе лубочных картин)

Теория

Русская лубочная живопись. Лубочный стиль, его особенности. Ритмическая последовательность декоративных элементов. Приемы изображения волшебного оперения птиц в народном искусстве.

Практика

Знакомство с русской лубочной живописью (с репродукциями и рисунками). Выполнение упражнений на бумаге. Работа над образом своей птицы в эскизе, работа в цвете над эскизом. Выполнение работы в цвете по ткани. Роспись масляной пастелью или в технике холодного рисованного батика.

Тема «Композиция на тему «Пейзаж»

Теория

Пейзажная живопись. Виды пейзажа, творчество ху­дожников-пейзажистов И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Айвазовского, Э. Мане, А. Куинджи.

Практика

Выполнение пейзажной композиции на бумаге. Использование в работе живописных техник выдувания, раздельного мазка. Изображение деревьев. Изготовление открыток с батиком. Выполнение эскиза композиции на тему «Архитектурный пейзаж на закате солнца».

Перенесение эскиза на ткань, работа акриловыми красками в технике холодного безрезервного батика, дорисовывание работы фломастерами.

Раздел «Роспись по дереву»

Тема «Традиции русских промыслов росписи по дереву»

Теория

Народные промыслы росписи по дереву: Городец, Северодвинская роспись, Полховский Майдан, Хохлома. Особенности мазковой росписи – росписи по дереву. Символика в русском декоративно прикладном искусстве. Породы древесины и ее свойства.Свойства лака. Приемы подготовки древесины под роспись, способы покрытия изделий лаком, способы сушки.

Практика

Запись знаков-символов, используемых в народных росписях. Отработка основных мазков, приемов декора.

Тема «Городецкая роспись»

Теория

История возникновения городецкого промысла. Основные сюжеты, приемы и элементы росписи. Техника исполнения.

Практика

Отработка техники исполнения росписи по дереву, выполнение розанов, купавок, птиц, коней. Подготовка древесины под роспись Составление эскизов росписи по мотивам городецкихмастеров.

Роспись разделочных досок.

Тема «Северодвинская роспись»

Теория

Знакомство с историей возникновенияСеверодвинской росписи. Основные сюжеты, приемы и элементы росписи. Техника исполнения.

Практика

Отработка техники исполнения росписи по дереву. Составление эскизов росписи пасхального яйцапо мотивам северодвинских мастеров.Роспись пасхального яйца акриловыми красками.

Тема «Полхов - Майданская роспись»

Теория

История возникновенияПолхов – Майданскойросписи. Выполнение росписи по мотивам народных мастеров Полховского Майдана. Отработка рисования главного цветка – розана. Способы декорирования изображения.

Практика

Составление эскизов росписи солонки по мотивам Полхов – Майданскойросписи. Подготовка древесины под роспись. Роспись солонки, применение в работе акриловых красок, гуаши и клея ПВА, фломастеров.

Тема «Хохломская роспись»

Теория

История возникновенияХохломской росписи. Виды Хохломской росписи (кудрина, под фон, травка).

Практика

Отработка техники исполнения Хохломской росписи. Выполнение эскизов по мотивам народных мастеров Хохломы. Подготовка древесины под роспись. Роспись свистульки, шкатулки или другого объемного деревянного изделия. Покрытие изделий лаком. Сушка.

Раздел «Культурно-массовая деятельность»

Практика

Подготовка и проведение выставок на базе колледжа: Рождественская, Пасхальная, ко дню Святого Валентина, 8 Марта отчетная и др. Участие в выставках разного уровня. Посещение выставок. Экскурсии в Дом ремесел г. Ростов, ГМЗ «Ростовский кремль» и др.

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Раздел «Введение»

Теория

План работы на год, инструктаж по технике безопасности: правила противопожарной безопасности.

Раздел «Материаловедение»

Тема «Анилиновые краски с добавлением спирта. Солевая техника»

Теория

Свойства анилиновых красок при добавлении спирта. Свойства красок при добавлении соли.

Практика

Выполнение эскиза костюмов. Нанесение рисунка на ткань. Работа в цвете на заданную тему.

Тема «Аэрография»

Теория

Техника трафаретной росписи методом аэрографии. Особенности работы с аэрографом и его замещение зубными щетками и пульверизатором.

Практика

Выполнение эскиза на бумаге. Выполнение трафаретной росписи на ткани гуашью или густым акрилом. Выполнение трафаретной росписи на ткани краской с загусткой.

Тема «Приём кракле»

Теория

Приём кракле – мелкие трещинки на готовой работе (кракелюры). Способы выполнения приёма кракле:узелковым, холодным или горячим батиком.

Практика

Выполнение эскиза на бумаге. Перенесение рисунка на ткань. Работа акриловыми красками на ткани выполнение кракелюров в работе.

Раздел «Творческая композиция»

Тема «Силуэт»

Теория

Понятие силуэта, история возникновения, особенности композиции с силуэтом.

Практика

Практическая работа над композицией с силуэтом. Нанесение рисунка на ткань, работа акрилом.

Тема «Композиция на тему «Сказочные цветы»

Теория

История изображения цветов в творчестве художников разных эпох и народов. Способы передачи динамики, художествен­ных акцентов в цветочной композиции.

Практика

Выполнение компози­ции «Сказочные цветы» на основе собственного творческого замысла. Выполнение эскиза, нанесение рисунка на ткань, работа анилиновыми или акриловыми красками, выполнение работы в технике свободной росписи.

Тема «Композиция на тему «Моя малая родина»

Теория

Особенности выразительных средств живописи, декоративно-прикладного искусства: цвет, компози­ция, колорит, ритм, динамика, фактура, детали и др. (повторение).

Практика

Выполнение упражнения на уровне зарисовок эскиза-замысла. Работа над творческой композицией «Моя малая родина»: работа на бумаге, нанесение рисунка на ткань, работа в цвете на ткани красками для батика.

Тема «Создание творческой композиции на свободную тему»

Теория

Возможности применения различных технических приемов в одной композиции, использование цвета и колорита как выразительных и изобразительных средств. Варианты создания разнообразных сюжетных композиций, значение пространственного соотношения переднего и заднего планов.

Практика

Выполнение творческой композиции на свободную тему, основной акцент на передачу колористического решения с сохранением целостности композиции. Выполнение упражнений на бумаге, нанесение рисунка на ткань, работа в цвете на ткани.

Раздел «Батик − роспись по ткани»

Тема «Свободная роспись акриловыми красками»

Практика

Закрепление знаний и умений работы в технике свободной росписи. Выполнение эскизов композиции на основе свободного заполнения пространства на подрамнике. Выполнение творческих работ на ткани, по принципу создания образных сюжетных композиций. Использование разного формата подрамников. Приемы работы штампами, печатками (вырезание штампов из овощей). Выполнение упражнений. Применение штампов в творческой композиции на ткани.

Тема «Горячий» батик»

Теория

Техника горячего батика, способы нанесения парафина.

Практика

Выполнение эскиза композиции, нанесение рисунка и красок на ткань. Нанесение парафина на цветной рисунок, повторное нанесение краски.

Тема «Композиция на тему «Натюрморт»

Теория

Жанр натюрморта.Творчество художников-натюрмористов И.И. Машкова, И.Ф. Хруцкого, Б. Кустодиева, В.Ф. Стожарова, К.С. Петрова-Водкина. Способы изображения предметов с натуры и по представлению.

Практика

Выполнение упражнений. Выполнение эскиза композиции «Натюрморт» на бумаге, нанесение рисунка на ткань. Работа акриловыми красками на ткани.

Тема «Натюрморт из фруктов на ткани пастелью масляной»

Теория

Способы сочетания в одной работе приёмов свободной росписи красками и приёмов росписи пастелью масляной.

Практика

Свободное окрашивание ткани с последующим дорисовыванием пастелью. Выполнение упражнений. Просмотр презентации «Натюрморт из фруктов». Работа над эскизом в карандаше и цвете. Выполнение композиции «Натюрморт из фруктов» - пастель масляная на ткани, работа с фоном.

Тема «Композиция на тему «Эти загадочные насекомые»

Теория

Творчество художников Востока (Индия, Китай, Персия и др).

Практика

Выполнение на бумаге эскиза композиции «Эти загадочные насекомые». Нанесение рисунка на ткань. Работа анилиновыми и акриловыми красками в технике свободной росписи. Выполнение творческой композиции.

Тема «Композиция на тему «Мои любимые животные»

Теория

Способы создания образных сюжетных компози­ций с животными, способы передачи пластики, динамики, характерных особенностей того или иного животного.

Практика

Выполнение на бумаге эскиза композиции «Мои любимые животные», перенесение рисунка на ткань, работа анилиновыми красками. Выполнение кракелюров в работах.

Тема «Композиция на тему «Птицы»

Теория

Творчество художников - анималистов Е. Чарушина, В. Серова, В. Ватагина. Способы работы с различными красками для батика, приемы изображения шерсти животных и оперения птиц.

Практика

Выполнение эскиза-замысла своей птицы на бумаге. Практическая работа на ткани над карандашным ри­сунком композиции. Работа на ткани акриловыми красками.

Тема «Композиция на тему «Моя любимая сказка»

Теория

Сказочный жанр. Творчество художников-сказочников В. Васнецова, И Билибина, Т Мавриной, В. Сутеева.

Практика

Выполнение эскиза на сюжет любимой сказки, работа в карандаше и цвете. Нанесение рисунка на ткань. Работа анилиновыми красками в технике свободной росписи. Применение в работе фломастеров.

Раздел «Роспись по дереву»

Теория

Народные промыслы и росписи по дереву (Мезенская роспись, Ярославская роспись, Палех, и др.). Техники исполнения.Свойства лака, красок.

Практика

Выполнение росписи по мотивам народных мастеров. Оформлениеизделий: солонка, свистулька, ваза, шкатулка и др.Составление эскизов. Роспись изделий. Устранение дефектов.Покрытие лаком. Сушка.

Тема «Традиции русских промыслов росписи по дереву»

Теория

Народные промыслы росписи по дереву: Мезенская роспись, Ярославская роспись, Палехская роспись, роспись села Федоскино. Великого Устюга. Особенности лаковой миниатюры. Свойства лака. Приемы подготовки древесины под роспись, способы покрытия изделий лаком, способы сушки.

Практика

Выполнение упражнений в технике кистевой росписи.

Тема «Мезенская роспись»

Теория

История возникновения Мезенской росписи. Основные сюжеты, приемы и элементы росписи. Техника исполнения.

Практика

Отработка техники исполнения росписи по бересте и дереву, выполнение орнаментов, цветов, птиц, коней. Подготовка древесины и бересты под роспись Составление эскизов росписи по мотивам мезенских мастеров.

Роспись берестяных туесов и деревянных свистулек.

Тема «Ярославская роспись»

Теория

Знакомство с историей возникновенияЯрославской росписи. Основные сюжеты, приемы и элементы росписи. Техника исполнения.

Практика

Отработка техники исполнения росписи по дереву. Составление эскизов росписи солонки по мотивам ярославских мастеров.Роспись солонки акриловыми красками.

Тема «Палехская роспись»

Теория

История возникновенияПалехской росписи. Выполнение росписи по мотивам народных мастеров Палеха. Способы декорирования изображения.

Практика

Составление эскизов росписи шкатулки по мотивам Палехской росписи. Подготовка древесины под роспись. Роспись шкатулки, применение в работе акриловых красок, гуаши и клея ПВА.

Тема «Роспись села Федоскино»

Теория

История возникновенияФедоскинской росписи. Виды Федоскинской росписи.

Практика

Отработка техники исполнения Федоскинской росписи. Выполнение эскизов по мотивам народных мастеров Федоскина. Подготовка древесины под роспись. Роспись свистульки, шкатулки или другого объемного деревянного изделия. Покрытие изделий лаком. Сушка.

Раздел «Культурно-массовая деятельность»

Практика

Подготовка и проведение выставок на базе колледжа. Участие в выставках и конкурсах разного уровня.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методы и приёмы обучения:

* словесный (лекция, беседа, диалог и т.д.);
* практический (упражнения, графические работы (эскиз) и т.д.);
* проблемного обучения (объяснение основных понятий, постановка проблемных вопросов и т.д.);
* проектный (индивидуальная или групповая творческая работа);
* наглядный (таблицы, фотографии, эскизы и т.д.);
* иллюстративно-демонстрационный (показ педагогом приёмов изготовления изделий, вариативных способов изображения тех или иных форм, разнообразных техник и т.д.);
* контроля.

Методы и приёмы воспитания:

* убеждения, самоубеждения (беседа, разъяснение, инструктаж и т.д.);
* требования (совет, намёк, приучение и т.д.);
* стимулирования (похвала, одобрение и т.д.);
* мотивация (авансирование, доброжелательная критика и т.д.);
* метод воспитывающих ситуаций (дежурство, поручение, самостоятельная работа и т.д.).

Формы занятий

1. *Традиционные:*

* традиционное (теория + практика);
* практическое;
* выставка (мин;и-выставка)
* мастер-класс;
* экскурсия;
* ярмарка;
* конкурс;
* защита проекта.

1. *Нетрадиционные:*

* занятие-творчество;
* занятие-путешествие.

На ознакомление с произведениями изобразительного искусства отводится 8-10 минут и показывается две иллюстрации во время беседы, остальное время отводится на практическую работу. Данная программа предусматривает на занятиях чередование индивидуального творчества, коллективной или групповой художественно-творческой деятельности. В настоящей программе все занятия по изобразительной деятельности носят практический характер.

Алгоритм организации занятий

Традиционное занятие (теория + практика)

1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию.
2. Организация рабочего места. Подготовка материалов и оборудования.
3. Постановка цели занятия. Инструктаж по технике безопасности.
4. Объяснение педагогом нового теоретического материала.
5. Опрос по теории.
6. Выполнение обучающимися практической работы на закрепление нового материала.
7. Подведение итогов занятия. Анализ качества работы.
8. Уборка рабочего места.
9. Домашнее задание.

Практическое занятие

1. Организационный момент. Проверка готовности к занятию.
2. Организация рабочего места. Подготовка материалов и оборудования.
3. Постановка цели занятия. Инструктаж по технике безопасности.
4. Объяснение педагогом этапов практической работы.
5. Самостоятельное выполнение обучающимися практической работы.
6. Анализ качества работы. Исправление ошибок.
7. Подведение итогов занятия.
8. Уборка рабочего места.
9. Домашнее задание.

Алгоритм выполнения изделия в технике холодный батик густыми акриловыми красками

1. Подготовка ткани к росписи.
2. Натягивание ткани на раму.
3. Составление эскиза композиции.
4. Нанесение рисунка на бумагу.
5. Нанесение рисунка на ткань.
6. Роспись красками.
7. Закрепление росписи.

Основные этапы выполнения проекта (индивидуальной творческой работы)

1. Поиски замысла работы, формулирование цели и задач проекта.
2. Обдумывание вариантов реализации замысла:

* этапы и сроки создания проекта;
* материалы и оборудование;
* выбор изобразительной техники выполнения замысла работы;
* экономический расчет;
* обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов и др.).

1. Выполнение проекта (самостоятельная деятельность обучающихся по реализации замысла, индивидуальные консультации обучающихся с педагогом).
2. Защита проекта на занятии объединения.
3. Обсуждение результатов работы.

Материально-техническое оснащение:

Кабинет для занятий, соответствующий СаНПиН.

Различные художественные материалы: краски гуашевые и акварельные, акриловые, анилиновые красители, пастель масляная, фломастеры, пяльцы, ткань белая, цветная (ситец, сатин, шелк), степлер, подрамники, бумага, картон, кисти, карандаши, клей, фен, нитролак лак, лак – ПФ.

Электроприборы: фен, утюг.

Специальное оборудование и материалы*:* пяльцы, подрамники, кнопки, степлер, ткань белая или цветная светлых оттенков (ситец, сатин, шелк, [хлопок](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA), синтетика), степлер, кнопки, ножницы,кисти, карандаши, цветные контуры, пластиковая палитра с кюветами или небольшие емкости типа крышечек из под краски, блюдца, сосуды для промывания кистей, стаканы или банки, клеенка, специальные поролоновые тампоны, ватные палочки, соль, спирт, бензин для зажигалок, скотч, нитролак, лак пентафталевый (ПФ).

Дидактический материал

Сборники, пособия:

* Асоян, Б. Африканский батик [Текст] // Новое время, − 1993. − №49.
* Арманд, Т. Руководство по росписи ткани [Текст]. − М.: Политехника, 1997.
* Арманд, Т. Орнаментация ткани [Текст]. − М.: Политехника, 1998.
* Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст]. − М.: Владос, 2004.
* Бесчестнов, Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений [Текст]. − М.: Владос, 2004.
* Будкевич, Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений [Текст]. − М.: Владос, 2003.
* Ганевская, Э.В., Чукина, Н.П. Узоры батика. Химия и жизнь [Текст]. −1995, − №4.
* Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей [Текст]. − М.: Владос, 2004.
* Давыдов, C. Батик: техника, приемы, изделия [Текст]. − М.: АСТ-Пресс, 2005.
* Дворкина, И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый [Текст]. − М.: Радуга, 2002.
* Демичев, П., Калинина, Е. Батик. [Текст] // Юный художник. –1993. – № 1 с.42 − 43.
* Забылин, М. Русский народ [Текст]. – М.: Эксмо, 2003.
* Искусство батика [Текст]. − М.: ООО Изд-во АСТ, 2001.
* Кожохина, С.К. Батик [Текст]. – Ярославль: Академия развития, 2000.
* Перелёшина, И. А. Батик. От основ к импровизации [Текст]. − СПб.: Паритет, 2007.
* Погадаев, В.А. Малайзия. Карманная энциклопедия. − М.: Муравей-гайд, 2000.
* Погадаев, В. Чудо батика. [Текст] // [Сударушка](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1). – 2001. − № 5. − С. 27-28.
* Погадаев, В. Магия батика. [Текст] // [Восточная коллекция](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). −2002. − № 6. − С. 71-74.
* Роспись по шелку [Текст] // Валентина, − 1995. − №1. − С.36-40.
* Русское народное прикладное искусство [Текст]. – М: Русский язык,1990.
* Синеглазова, М.О. Распишем ткань сами [Текст]. − М.: Профиздат, 2001.
* Синеглазова, М.О. Батик [Текст]. −М.: МСП, 2006.
* Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки [Текст]. − Ярославль: Академия развития, 2006.
* Федотов, Г. Энциклопедия ремёсел для домашних умельцев [Текст]. – М.: Эксмо, 2003.
* Чжан, Т., Белькова, В. Холодный батик. Народное творчество [Текст], 1991.
* Чукина, Н.П. Путешествие в страну батика. [Текст] // Юный художник. –1984. – № 8, − С.32-33.
* <http://hiero.ru/Sova>
* <http://hiero.ru/Kulikova>

Схемы, фото, таблицы:

* схемы изображения растений, деревьев;
* схемы изображения животных, птиц;
* схемы изображения насекомых, рыб;
* фото с архитектурными памятниками, с изделиями батика;
* таблицы по цветоведению;
* таблицы по теплохолодности;
* таблица основных и составных цветов;
* таблица дополнительных цветов;
* таблица с цветовым кругом;
* репродукции «Пейзажная живопись»;
* репродукции «Натюрморты»;
* альбом с репродукциями Н.К. Рериха;
* альбом «Искусство Востока»
* альбом художники-сказочники В. Васнецов, И Билибин, Т Маврина, В. Сутеев;
* альбом «Лубочная живопись»;
* альбом «Городец»;
* альбом «Северодвинская роспись»;
* альбом «Полховмайданская роспись»;
* альбом «Хохломская роспись»;
* альбом «Мезенская роспись»;
* альбом «Ярославская роспись»;
* альбом «Палех».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани [Текст]. − Политехника, 1997.
2. Арманд, Т. Орнаментация ткани [Текст]. − Политехника, 1998
3. Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст]. − М.: Владос, 2004.
4. Бесчестнов, Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений [Текст]. − М.: Владос, 2004.
5. Будкевич, Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений [Текст]. − М.: Владос, 2003.
6. Баталова, И. К.Роспись по дереву [Текст]. − М., Эксмо, 2007. − 64 с.

Галицких, Е.О. Мастерская о мастерских // Педагогические мастерские: теория и практика / Сост. Н.И. Белова, И.А. Мухина. – СПб, 1998.

Ганевская, Э.В., Чукина, Н.П. Узоры батика [Текст] // Химия и жизнь. − 1995. − №4.

Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей. − Владос, 2004.

Давыдов, C. Батик: техника, приемы, изделия. − АСТ-Пресс, 2005.

Дворкина, И. А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый [Текст]. − М.: Радуга, 2002.

1. Жегалова, С. К. Русская народная живопись [Текст].− М., 1984.
2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика. Практикум и методические материалы: Учеб. пособие для студентов пед. училищ и колледжей [Текст] / Г.М. Коджаспирова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 416с.
3. Кожохина, С.К. Путешествие в мир искусства [Текст]. − М.: Творческий центр, 2002.
4. Кожохина, С.К. Батик [Текст]. − Ярославль: Академия развития, 2000.
5. Круглова, О.В. [Русская народная резьба и роспись по дереву](http://www.kodges.ru/108410-russkaya-narodnaya-rezba-i-rospis-po-derevu.html)[Текст]. − М., 1987.
6. Максимов, Ю.В. У истоков мастерства [Текст]. − М., 1983.
7. Некрасова, М.А. Народное искусство России в современной культуре [Текст]. – М., 2003. – 256 с.
8. Немов, Р.С. Психология. Книга 3 [Текст] / Р.С. Немов. – М.: Просвещение, 2003Попова, О.С., Каплан, Н.И. Русские художественные промыслы [Текст]. – М.: Знание, 1984.
9. Перелёшина, И. А. Батик. От основ к импровизации [Текст]. − СПб.: Паритет, 2007.
10. Русское народное прикладное искусство [Текст]. – М: Русский язык,1990.
11. Синеглазова, М.О. Батик [Текст]. − М., 2006.
12. Синеглазова, М. О. Распишем ткань сами. − М.: Профиздат. − М., 2001.
13. Фатеева, А.А. Рисуем без кисточки [Текст]. − Ярославль: Академия развития, 2006.
14. Чжан, Т., Белькова, В. Холодный батик [Текст]. − Народное творчество. 1991.

Список литературы для обучающихся

1. Асоян, Б. Африканский батик [Текст] // Новое время, − 1993. − №49.
2. Антонов, В.П. Альбом. Народные художественные промыслы России [Текст]. − М., 1998.
3. Демичев, П., Калинина, Е. Батик. [Текст] // Юный художник. –1993. – №1. − С.42-43.
4. Забылин, М. Русский народ [Текст]. − М.: Эксмо, 2003.
5. Кожохина, С.К. Батик. Академия развития [Текст]. − Ярославль, 2000.
6. Круглова, О.В. [Народная роспись Северной](http://www.kodges.ru/108410-russkaya-narodnaya-rezba-i-rospis-po-derevu.html) Двины [Текст]. − М., 1987.
7. Маврина, Т.А. Городецкая живопись. − М., 1997.
8. Роспись по шелку [Текст] // Валентина. − 1995. − №1. − С.36-40.
9. Погадаев, В. Чудо батика. [Текст] // [Сударушка](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1). – 2001. − № 5. − С.27-28.
10. Погадаев, В. Магия батика. [Текст] // [Восточная коллекция](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F). − 2002. − № 6. − С. 71-74.
11. Рождественский, К.И. Народные художественные промыслы СССР [Текст]. − М., 1993.
12. Смолицкий, Б. Г., Скавронская, Т. Н. Художественные промыслы России [Текст]. − М., 1999.
13. Федотов, Г. Энциклопедия ремёсел для домашних умельцев [Текст]. − М.: Эксмо, 2003.
14. Чукина, Н. Путешествие в страну батика [Текст] // Юный художник, − 1984. − №8. с.32-33.