

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

(Н И У « Б е л Г У »)

**ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА**

**КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ НАЧАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Формирование специальных приемов и навыков в процессе освоения
искусства батика во внеурочной деятельности**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

студентки заочной формы обучения 5 курса группы 02021254

Лысенко Надежды Александровны

Научный руководитель:

кандидат педагогических
наук, доцент кафедры теории,
педагогика и методика
начального образования и
изобразительного
искусства Даниленко А. П.

Белгород 2017

Оглавление

	Введение	3
Глава 1	Теоретические основы формирования специальных приемов и навыков у учащихся в процессе педагогической деятельности	7
1.1	Понятие приемов и навыков в педагогике и психологии	7
1.2	Психолого-педагогические основы формирования специальных приемов и навыков	11
Глава 2	Экспериментальная работа по формированию специальных приемов и навыков у учащихся в процессе освоения искусства батика во внеурочное время	16
2.1	Анализ существующих учебных программ по художественной росписи тканей	16
2.2	Разработка занятий для овладения учащимися приемами и навыками к искусству росписи ткани	22
Глава 3	Этапы работы над творческой частью дипломной работы	41
3.1	Обоснование выбора и определение содержания творческой части работы	41
3.2	Методика выполнения творческой части дипломной работы	47
	Заключение	54
	Библиографический список	55
	Приложения	58

Введение

Актуальность исследования.

С каждым годом в образовательной сфере появляются новые тенденции. Определение и реализация национальных образовательных стандартов являются основными тенденциями развития образования в современности.

Переход из состояния необученности в состояние определенной степени обученности осуществляется через овладение определенной суммой знаний, умений и навыков, и каждый из процессобучения обладает вполне определенными принципиальными возможностями в связи с качеством их формирования у обучающихся за определенный промежуток времени. Формирование специальных приемов и навыков – один из приоритетов современного образования, предопределяющий успешность всего последующего обучения.

Существует так же тенденция перехода от строго регламентированного способа организации обучения к развивающему и активизирующему, что подразумевает организацию творческой, самостоятельной, духовно и культурно наполненной деятельности учеников. Помимо этого существует тенденция переноса с учебной деятельности педагога на трудовую, художественную, учебно-познавательную и другую деятельность учеников. Таким образом, становится все более важным освоение учениками новых приемов и навыков, необходимых в каком-либо из видов деятельности, особенно в творчестве. В науке также освещена тема развития приемов и навыков. Специальные приемы и навыки должны быть сформированы у каждой творческой личности. Именно такую личность должны воспитывать сегодня в образовательных учреждениях, согласно новым образовательным стандартам и законам и формировать у учащихся новые компетенции.

Противоречия исследования.

Главным противоречием является недостаточность времени для освоения материала учащимися. Внеурочные занятия с учениками слабо развиты, поэтому сложно за предоставленное количество времени сформировать у них специальные приемы и навыки при освоении искусства батика, несмотря на то, что при помощи формирования указанных навыков формируется творческая личность, что является одним из приоритетов в образовании сегодня.

Проблема исследования.

Главными вопросами исследования являются:

Как сформировать специальные приемы и навыки в процессе освоения искусства батика?

Каковы методы формирования специальных приемов и навыков?

Какие же специальные приемы и навыки формируются в процессе освоения искусства батика?

Цель работы: исследовать приемы и методы формирования специальных приемов и навыков при освоении искусства батика во внеурочной деятельности.

Объект исследования - специальные приемы и навыки при освоении искусства батика во внеурочной деятельности.

Предмет исследования– формирование специальных приемов и навыков при освоении искусства батика во внеурочной деятельности.

Гипотеза исследования: специальные методы обучения обеспечат при освоении искусства батика во внеурочной деятельности формирование специальных приемов и навыков.

Задачи:

1. изучить труды известных психологов и педагогов по вопросу формирования специальных приемов и навыков и определения, которые они дают приемам и навыкам;
2. изучить историю искусства батика;

3. изучить техники искусства батик, которым мы собираемся обучать;
4. провести педагогический эксперимент;
5. выполнить творческую работу роспись по ткани в технике горячего батика.

Методология исследования

В процессе исследования были изучены труды по педагогике следующих авторов Кузин В. С., Фридман Л. М., Кулагина И. Ю., Ростовцев Н. Н., Рылова Л. Б.; и труды по искусству батика Шилковой Е. А, Синеглазовой М. О., Гильмана Р. А., Эрла К..

Методы исследования.

Для решения поставленных задач и проверки исходных положений гипотезы применяется следующий комплекс методов исследования:

- анализ теоретических источников по теме исследования: трудов известных педагогов и психологов, учебных программ, научных диссертаций и публикаций;
- синтез полученных сведений;
- обобщение проанализированных данных;
- наблюдение за учащимися во время внеурочной деятельности;
- проведение педагогического эксперимента для выявления влияния проведенных занятий на уровень сформированности специальных приемов и навыков к искусству батика.

Научная новизна заключается в том, что мы исследовали методы формирования специальных приемов и навыков при освоении искусства батика во внеурочной деятельности, выяснили степень сформированности специальных приемов и навыков у учащихся посредством этих методов.

Практическая и теоретическая значимость исследования заключается в том, что были разработаны занятия для успешного овладения основными приемами и навыками к искусству батика во внеурочной деятельности.

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода.

Этапы исследования:

1. этап:

выбор темы исследования

формулирование научного аппарата исследования

анализ литературы согласно теме исследования

2. этап:

проведение эксперимента

3. этап:

обобщение и оформление материалов исследования в текстовом варианте

Глава 1 Теоретические основы формирования специальных приемов и навыков у учащихся в процессе педагогической деятельности

1.1 Понятие приемов и навыков в педагогике и психологии

«В процессе изобразительной деятельности учащиеся усваивают целый ряд графических и живописных умений и навыков, учатся анализировать предметы и явления окружающего мира» [12, с. 13].

Проблема формирования приемов и навыков у школьников давно интересует множество известных педагогов и ученых - исследователей.

Чем же являются специальные приемы и навыки в процессе изобразительной деятельности учащихся. Умения, приемы и навыки, прежде всего характеристики выполнения человеком различных действий. Знания приобретаются и проявляются только в деятельности, за умениями и навыками всегда стоит действие с его определенными характеристиками.

Проблемой формирования умений занимались такие известные психологи и педагоги как Кузин В. С., Рубинштейн С. Л., Талызина Н. Ф., Хуторской А. В., Фридман Л. М. и другие.

Известный педагог – психолог, философ Гербарт И. Ф. считал основной целью обучения формирование интеллектуальных умений, приемов и навыков учащихся, а так же применение новых навыков на практике.

Любая деятельность человека предполагает выполнение определенных действий. Качество и успех выполнения действия напрямую зависит от качества овладения способа выполнения данного действия. Любое действие изначально выполняется неточно. Для совершенного выполнения действий необходимо упражняться в данном действии и благодаря этому действие будет способно закрепиться и совершенствоваться. «Сформированные в результате упражнений способы действий называются навыками» - так считал известный психолог – педагог Кузин В. С.. Показателем же наличия

навыка он считает выполнение человеком действия, которое не обдумывается заранее и в котором не выделяются отдельные операции. При этом важно знать, что овладение навыком не исключает контроля сознания над действием. Тем самым сознание способно контролировать ошибки действия, над которыми после их исправления происходит концентрация сознания [13, с. 54-55].

Заранее непродуманное действие поясняется Кузиным В. С. происхождением физиологической основы навыка. Так основой служит «определенная система нервных связей, в которой каждый предыдущий элемент действия является сигналом для последующего». В результате этого начальная операция влечет за собой последующие без регулирования их сознанием. Тем самым основу овладения навыком, прочность навыка, быстроту и качества действий при этом определяет прочность образованных систем нервных связей.

Кузиным В. С. рассматривается так же понятие «умение», как неразрывно связанное с «навыками». Кузин говорит о двух уровнях способа действия, чем как раз и является умение. Отличительной чертой умений от навыков является то, что умение не предполагает свое закрепление рядом предварительных упражнений. Первый уровень умений является более низким способом действия по отношению к навыку, а второй наоборот более высоким, превосходящим навык. Для ясности можем воспользоваться примером. В самом начале обучения рисунку учащемуся необходимо правильно держать карандаш и проводить им простые линии и формы – это самый элементарный уровень выполнения графических изображений карандашом. Далее по мере обучения и выполнения специальных упражнений (занятий рисованием) умение закрепляется и достигает уровня навыка. По достижении этого этапа художник, уже не задумываясь, берет карандаш определенным образом и быстро и легко наносит выразительные линии. В дальнейшем по мере работы, усовершенствования мастерства происходит приобретение навыком нового качества, которым является

умение второго более высокого уровня. В этом случае умением является графически выдержать движение, передавать нюансы света и тени. И здесь навык работы карандашом является составной частью умения изображать предметы и явления в действительности.

В процессе овладения новыми действиями происходит влияние уже сформированных навыков. Но не во всех случаях это влияние будет иметь положительный характер. Благоприятное влияние старых навыков на овладение новых Кузин В. С. называет «переносом навыков». Например, если у художника сформирован навык выполнения быстрых набросков карандашом, то этот навык, безусловно, окажет положительное воздействие на овладение навыком выполнения быстрых этюдов акварелью или маслом. Отрицательное же влияние старых навыков на приобретение новых либо отрицательное воздействие формируемых на сформированные ранее навыки именуется «интерференцией навыков» [13, с. 55]

Рубинштейном С. Л. и Фридманом Л. М. рассматривается понятия «умения» и «навыки» так же как и Кузиным В. С. вместе, так как они неразрывно связаны между собой. Ученый-педагог Фридман отмечает, что способность выполнять действие формируется сначала как умение. По мере тренировки и выполнения этого действия умения и приемы совершенствуются, процесс выполнения действия свертывается, промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться, действие выполняется полностью и автоматизировано – у ученика образуется навык в выполнении этого действия, то есть умение переходит в навык – выполнение действий, доведенное до автоматизма, которые ученику приходится выполнять многократно.

То, что данное действие стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью [18, с. 553-554].

Приемом деятельности называется наиболее рациональная совокупность действий и операций, выполняемых в определенном порядке и

служащих для решения задач деятельности. Приемы деятельности допускают самостоятельный выбор конкретных действий по решению учебных задач, что отличает их от алгоритмов. Существует также понятие состава приема – это схема действий или операций, которая может быть представлена в виде правила, инструкции, предписания.

Помимо этого выделяют понятие специальных приемов – это приемы деятельности, которые принимают свою собственную форму в зависимости от специфики выполняемой деятельности, ее целей и задач.

Навыки есть автоматизированные способы выполнения определенных действий. Очень часто деятельность в особенности творческая затрудняется из-за отсутствия необходимых навыков. Творческий и сознательный процесс выполнения деятельности как раз таки и обеспечивается доведенными до автоматизма приемами работы.

Вопрос автоматизации относительно спорен. Фридман Л.М. и Кулагина И.Ю. подчеркивают, что «признаком сформированности навыка или умения является качество действия, а не его автоматизация: ведь автоматизировать можно и неправильно выполняемое действие»[23, с.21].

Ительсон Л.Б. предлагают следующие этапы развития навыков:

1. На первом этапе происходит ознакомление с приемами выполнения заданных действий, осмысление и представление предполагаемого действия. На данном этапе должно происходить четкое понимание цели, но не обязательно понимание способов достижения поставленной цели.

2. Далее возможно овладение отдельными элементами действия, анализ способов их выполнения. Здесь уже должно происходить четкое понимание способов выполнения действий, но возможно неумелое и неустойчивое их выполнение.

3. На этом этапе автоматизируются некоторые элементы действия, происходит их совершенствование, устранение лишних для более быстрого и четкого достижения цели.

4. Регулирование характера действия происходит уже произвольно, легко приспосабливается к ситуации и характеру этой ситуации, практически ничто не мешает выполнению действия.

1.2 Психолого-педагогические основы формирования специальных приемов и навыков

Формирование специальных приемов и навыков – сложная специальная педагогическая задача.

Процесс формирования учебных умений является длительным, многие навыки формируются и совершенствуются в течении всей жизни человека, некоторые остаются так и не сформированными до конца по тем или иным причинам. Фридман Л.И. выделяет свои уровни овладения учащимися действиями, соответствующими учебными умениям и навыкам, их суть схожа с описанными ранее этапами развития навыков Ительсона Л.Б. но все же имеются различия:

0 уровень – учащиеся совершенно не владеют данным действием (нет умения);

1 уровень – учащиеся знакомы с характером данного действия, умеют выполнять его лишь при достаточной помощи учителя;

2 уровень – учащиеся умеют выполнять данное действие самостоятельно, но лишь по образцу, подражая действиям учителя или сверстников;

3 уровень – учащиеся умеют достаточно свободно выполнять действия, осознавая каждый шаг;

4 уровень – учащиеся автоматизировано, свернуто и безошибочно выполняют действия.

Заданные ученику в процессе учебной деятельности способы учебной работы школьники перерабатывают и трансформируют. Все это может привести к искаженному результату, то есть усвоенный ребенком способ

работы с учебным материалом будет отличаться от эталона учителя, а он в свою очередь не контролирует весь этот процесс. Происходит лишь контроль и фиксация результата ученической деятельности, поэтому учителю в основном неизвестно какие умения, приемы учебной работы у ребенка сложились. А данные приемы могут оказаться нерациональными или просто неверными. Так что же должен сделать учитель для формирования верных приемов и навыков.

На начальном этапе формирования умений действия ученика нуждаются в их обосновании. Ученик последовательно поясняет свои действия учителю, осознает все приемы, операции и теоретические положения, на которых они строятся, что проявляется в развернутости рассуждений. Учитель должен специально побуждать ученика рассуждать над каждой операцией и отвечать, почему ученик сделал именно так, а не иначе. Этот этап очень важен и является неотъемлемой частью процесса правильного формирования навыков. Совершенствование умений приводит к тому, что на высшем уровне выпадают отдельные звенья рассуждений, умения приобретают свернутость, не все операции осознаются. При этом надо различать свернутость за счет высокого уровня развития умений и за счет неумения теоретически обосновать свои действия. Это всегда можно узнать учителю, попросив развернуть рассуждение о выполняемом действии, то есть ученику необходимо рассказать о последовательности своих действий. Показателем того, что умение сформировано на высшем уровне, является его сознательный перенос на решение новых задач. Чем шире перенос, тем более высокий уровень навык проявляет школьник.

Для того чтобы выполнить какое-либо действие, нужен предварительный учет очень многих условий (свойства материала и инструмента, последовательность операций и др.), т.е. необходима предварительная ориентировка. Действие может быть очень простым, но его основа-ориентир является сложной и развернутой.

При формировании приемов и навыков большое значение имеет тип ориентировочной основы действия, использованный учителем.

Ориентировочную основу различают по:

- 1) степени полноты: неполной, полной, избыточной;
- 2) способу получения: даваться в готовом виде или выделяться самостоятельно детьми;
- 3) степени обобщенности: конкретной или обобщенной.

В связи с этим выделяется несколько типов ориентировочной основы, каждый из которых создает определенные условия для формирования умений и навыков.

Первый тип ориентировочной основы характеризуется ее неполным составом. Ориентиры представляются в конкретном виде, то есть ученику показывают конечный результат (что делать?) и образец (как делать?). Ориентиры выделяются учащимся путем слепых проб. Процесс формирования умений и навыков у учащихся при такой основе протекает медленно и в основном с большим количеством ошибок. Этот метод еще называют «путь проб и ошибок».

Второй тип ориентировочной основы характеризуется наличием всех условий, необходимых для выполнения действий. При этой основе учащимся дается полная программа последовательности всех операций, то есть они могут проследить весь алгоритм действий. Но при этом программа предлагается в конечном готовом виде и в конкретной форме. Данная форма будет пригодна для ориентации лишь в этом конкретном случае. Формирование действия ученика при такой ориентировочной основе идет быстро и безошибочно, но перенос действий за границы программы здесь будет невозможен, что не даст существенного сдвига в интеллектуальном развитии навыка у учащего. Хотя сформированное таким способом действие более устойчиво, чем при первом типе.

Третий тип ориентировочной основы характеризуется тем, что имеет полный состав: ориентиры представлены в обобщенном виде, характерном

для целого класса явлений. В каждом конкретном случае школьник составляет ориентировочную основу самостоятельно при помощи общего метода, который ему дается. Действие вырабатывается быстро и безошибочно, очень устойчиво и обладает широтой переноса. Такой перенос становится возможным благодаря умению наметить полную ориентировочную основу для любого нового задания — умению проанализировать внутреннюю структуру нового объекта (а не путем проб и эмпирического подбора). Чем шире и точнее перенос освоенных действий у человека, тем большему он научился, тем плодотворнее результаты его умения, тем эффективнее они помогают ему в его деятельности и обретении навыка. Данный тип приводит к значительному сдвигу интеллектуального развития учащегося в отличие от остальных и способствует полноценному формированию приемов и навыков.

Кроме типа ориентировочной основы, большое значение имеет характер упражнений при выработке приемов и навыков.

При работе над упражнениями на начальном этапе развития приемов и навыков нельзя требовать быстрого темпа, но и состоять постоянно в одной поре нельзя. По мере овладения навыком темп работы можно увеличивать, так как при выработке устраняются лишние действия или операции тем самым сокращается время для достижения желаемой цели. Сокращение времени работы хоть и косвенно, но является одним из критериев сформированности желаемого навыка или может помочь в определении уровня сформированности навыка.

Формирование каких же графических и живописных умений и навыков являются наиболее важными и составляющими сущность мастерства и изобразительной техники?

Несомненно, это такие умения и навыки как обращение с различными материалами необходимыми для изобразительной деятельности, например, такими как карандаш, кисть, уголь, соус, сангина, пастель, акварель, масло, гуашь и другие. Так же это умения и навыки работать с различными

материалами необходимыми для художественного творчества. Большую роль играют умения и навыки правильно проводить штрихи, мазки, линии. Правильно в этом случае означает согласно форме предмета. По этому поводу Левитан И. И. отмечал, что мазок только тогда выразительное слово, когда он лежит по форме, а иначе это «пустословие». Помимо этого особое и значимое место в изобразительной деятельности имеют умения и навыки использования законов линейной и воздушной перспективы, светотени, законов композиции, цветоведения и закономерностей строения предметов. Анализаторские умения и навыки также играют большую роль, к ним мы можем отнести анализ натуры, своей работы, анализ работ великих художников, сравнение своей работы с натурой. Передача психологического состояния человека, его мыслей и чувств или состояния природы и явлений являются более сложными умениями и навыками, нежели вышеизложенные и вместе с тем немаловажными.

Рассмотрим условия успешного формирования приемов и навыков изобразительной деятельности. Согласно Кузину В. С. к ним относят:

- четкость поставленной задачи, осознание конечного результата работы;
- обязательное планирование каждого этапа изобразительной деятельности;
- постоянный контроль в процессе всей изобразительной деятельности, а так же самоконтроль;
- обязательная оценка процесса и результатов изобразительной деятельности.

Можно сделать вывод, что для успешного формирования умений и навыков, прежде всего, необходимо проявить интерес у учащихся к тому или иному виду деятельности, об этом говорит и В. С. Кузин: «Сохранение устойчивого интереса детей к изобразительной деятельности обуславливает быстрое и глубокое усвоение знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства...»[12, с.51].

Глава 2 Экспериментальная работа по формированию специальных приемов и навыков у учащихся в процессе освоения искусства батика во внеурочное время

2.1 Анализ существующих учебных программ по художественной росписи тканей

Основными целями любой программы по предмету батик являются: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также всестороннего развития личности, овладение знаниями и представлениями о технике, **формирование практических приемов умений и навыков**, формирование интереса к самостоятельной творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства.

Рассмотрим некоторые программы по обучению художественной росписи тканей.

Цели и задачи большинства программ схожи. Неизменно главной целью является развитие всесторонней личности. Различаются в основном пути достижения поставленных целей, то есть сам процесс проведения занятий с учащимися, количество и качество информации, количество времени, методологическая основа, формы занятий, используемые учителем, соотношение теории и практики, критерии оценки и многое другое, что включает в себя процесс достижения целей.

Проанализируем рабочую программу кружка «Художественная роспись тканей» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дорогощанская средняя общеобразовательная школа» Грайворонского района Белгородской области. Срок освоения данной программы 1 год. Данная программа разработана на основе программы «Художественная роспись тканей» О. А. Кожиной, М.: Просвещение, 2011 год.

Данная программа ориентирована на учеников 7 – 9 классов. Полный объем программы 34 учебных часа. Отличительной особенностью программы является то, что учащиеся могут реализовать свой творческий замысел и фантазию в максимально возможной мере уже после первых начальных упражнений.

Согласно учебно-тематическому плану в данной программе уже на первой теме проводятся практические занятия, то есть теоретические и практические занятия чередуются между собой, что несомненно является плюсом данной программы. Из минусов можно отметить недоработанность критериев и показателей оценки знаний, умений, приемов и навыков учащихся. Приведем далее критерии и показатели оценки знаний воспитанников, описанные в программе.

Прямые:

- теоретический уровень знаний;
- степень овладения рабочими приемами при работе с инструментами и материалами;
- применение полученных знаний на практике;
- соблюдение технических и технологических требований;

Качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;

Косвенные:

- экономия материалов;
- желание трудиться;
- познавательная активность и творческий подход;
- самостоятельность;
- партнерские отношения при совместной работе.

Критерии обозначены, но не обозначены уровни их сформированности. Возможно полагается, что уровни сформированности того или иного критерия при оценке учитель должен определить сам – «на глаз» индивидуально для того или иного ученика.

Рассмотрим теперь двухгодичную программу обучения «Батик» 2015 года Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств им. Ю. А. Гагарина Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Рекомендованный возраст детей для освоения данной программы 13 – 14 лет.

Программа учебного предмета «Батик» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области декоративно-прикладного творчества. (стр. 5 программы). Срок реализации данной программы 2 года. За это время прописано 210 часов аудиторных занятий и 70 часов самостоятельной работы. Полагаю, что за 210 аудиторных часов при выполнении всех требований, возможно, развить некоторые специальные приемы и навыки к искусству батика. Тем более, согласно программе занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе 5 - 10 человек, это позволяет строить процесс обучения на индивидуальном и дифференциальном подходах. Педагогика индивидуального подхода предполагает выбор форм и методов обучения с учетом особенностей и способностей ребенка, что, несомненно, способствует формированию навыков.

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.

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.

Рассмотрим теперь другую программу «Батик» Шабалинского муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» ПГТ Ленинское Кировской области, 2013 года. Программа рассчитана на 2 года обучения и насчитывает 198 часов аудиторной работы.

В программе использованы следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Создание условий для развития мотивации, формирования навыков творческой деятельности и самореализации личности ребенка через знакомство с искусством батика является целью данной программы.

Большое внимание в данной программе уделено творческим работам. Это позволяет соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную активность. В процессе обучения широко используются наглядные пособия, что способствует сокращению времени на изложение теории.

Анализируя программу можно сказать, что для качественного развития творческой деятельности учащихся в программе предусмотрено:

- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем;
- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности, что обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;
- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;
- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий;
- Для учащихся создаются ситуации успеха, что способно обеспечивать чувство удовлетворения от процесса деятельности;
- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества, что способно проявлять больший интерес к достижению новых успехов в деятельности.

Рассмотрим программу «Батик. Роспись по ткани» рассчитанную на один год обучения в 2011 году. Программа рассчитана на детей 9-12 лет, что является подходящим возрастом для начала изучения искусства батика. Частота занятий – по 2 академических часа в неделю.

Целью данной программы является воспитание у детей эстетического вкуса, чувства прекрасного, видение и понимание мира искусства, пробуждение интереса и стремление к познанию окружающего мира.

По окончании одного года обучения дети должны уметь:

- применять основные приемы выполнения техник росписи тканей;
- применять различные сочетания основных техник росписи тканей;
- составлять композиции на темы;
- оформлять готовые работы.

Предметный материал представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся работ. Каждая новая

работа базируется на уже изученных способах росписи тканей, но при этом дополняется новыми приемами и техниками.

Образовательная программа «Предмет по выбору. Батик» рассчитана на учащихся ДШИ 5-7 классов (13-16 лет). Является дополнительной к образовательной программе «декоративно-прикладное искусство». Программа имеет своей задачей расширить теоретические и практические знания в области декоративно-прикладной композиции и технологии в работе с красками по ткани. Для занятия по этой программе необходимы начальные навыки, полученные на уроках декоративного искусства 1-3 классов и прикладной композиции в 4 классе ДШИ.

Занятия в группе «Предмет по выбору. Батик» позволяет изготовить более сложные в композиционном и технологическом плане работы, развить творческое мышление учащихся.

Цель программы – комплексное эстетическое развитие личности учащегося посредством обучения изобразительному искусству, совершенствование духовного мира и развитие художественных способностей учащихся.

Основными задачами образовательной программы являются:

1. Углубить теоретические знания и практические навыки в работе с декоративно-прикладной композицией.
2. Научиться пользоваться новыми художественными материалами: объемными контурами, красками по ткани и др. для создания уникальных авторских произведений ДПИ.
3. Познакомить детей с художниками, работающими в этой сфере.
4. Развить художественный вкус. Сформировать профессиональное отношение к оценке работ ДПИ.

Отличительной особенностью данной программы является более дифференцированный подход в обучении учащихся с разным уровнем художественных способностей.

2.2 Разработка занятий для овладения учащимися приемами и навыками к искусству росписи ткани

Обучение искусству батика предполагает изначально изучение материалов необходимых для данного вида искусства, изучение основных подготовительных работ для росписи ткани, изучение приемов и техник, используемых в росписи по ткани, техники безопасности, а уже потом возможна проба и изготовления готовых картин или изделий из батика.

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 легко воспламеняющимися 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. Попаданием 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.

Для росписи по ткани необходимы следующие материалы:

- сама ткань для росписи;
- подрамник
- специальные краски

- кисти
- резервирующие составы
- дополнительные предметы, требующиеся в некоторых техниках батика (трубочка для резерва, нитки, соль и др.).

Поговорим о них подробнее.

На сегодняшний день существует множество видов тканей для росписи. Для успешного выполнения работ по художественной росписи тканей учащимся будет необходимо изучить ткани и их свойства. В книге Шилковой Е. А. «Волшебный батик» даются определения основных тканей применяемых для качественной росписи тканей.

Крепдшин (от франц.CrepedeChina – «креп из Китая») имеет более плотную мелкозернистую с блестящим отливом поверхность. Ткань хорошо воспринимает красители, поэтому удобна в работе.

Шелк – понже (от франц.eponje – «губка») – разновидность полиэстера, имеет гладкую блестящую поверхность.

Жаккард(по имени изобретателя ткацкого станка для узорчатых тканей JozephMarieJacquard) применяется для росписи, но отличается выраженным плетением, поэтому необходимо использовать пробный образец.

Чесуча (от кит. toudzy – «шелк – сырец») представляет собой мягкую шелковую ткань с полотняным плетением нитей. Превосходный материал для батика.

Атлас (от араб.atlas– «гладкий») – шелковая ткань, тяжелая, блестящая, переливающаяся. С трудом пропитывается резервирующим составом, поэтому с ним сложно работать.

Саржа (от итал.sargia,франц.serje, лат.sericus – «шелковый») характеризуется диагональным плетением и легкостью в росписи.

Туаль (от франц.toile – «полотно, холст») – имеет упругую, плотную фактуру, почти не растягивается. На данной ткани очень легко растекаются красители.

Также для батика подходит искусственный шелк. Он практически не растягивается на подрамнике и отлично воспринимает красители, также преимуществом является его стоимость, она значительно ниже, чем у натуральных тканей.

В современном мире выбор тканей очень велик, расписывать можно как белые, так и цветные материалы в зависимости от вашей задумки. Тканей также много, как и красок, поговорим теперь о них, так как краски – один из главных инструментов художника.

В наше время имеется множество красителей, как естественных, так и синтетических, продающихся в любом художественном магазине, что значительно упрощает жизнь художнику.

Естественные красители делятся на красители растительного и животного происхождения. Растительными считаются те, которые содержатся в листьях, лепестках, корнях, плодах и других частях различных растений. Красители животного происхождения получают из моллюсков, улиток, насекомых и подобным им. Эти краски очень устойчивы к ультрафиолету, то есть не выгорают, и синтетическим моющим, так как имеют естественную природу. (Шилкова, Гильман) В наше время мало кто сам добывает естественные красители, в основном все пользуются синтетическими общедоступными красками.

«Синтетические красители делятся на директные, основные, кислотные и активные» [4, с. 36].

Красители, называемые директными имеют так же название прямых, хорошо растворяются в воде и отлично растекаются по ткани, поэтому незаменимы для хлопчатобумажных тканей. Они легки в использовании, не требуют специальной подготовки тканевого полотна.

Основные красители применяют в основном для шелковых и шерстяных тканей. Они также хорошо растворимы в воде, уксусной кислоте, спирте, имеют очень яркие насыщенные цвета [26, с.16].

К кислотным красящим веществам относятся реактивные и кислехромовые красители. Реактивные красители замечательно подходят для свободной росписи ткани. Они окрашивают ткань без соблюдения каких-либо специальных условий и хорошо устойчивы к стирке.

Рисование активными красителями возможно на любом виде ткани. Они прочно держатся на материале, более устойчивы к ультрафиолету.

Большинство техник в батике требует использование резервирующего состава. Резервирующими составами, используемыми сегодня, являются синтетические резервы и цветные контуры, продающиеся в магазинах, используемые для холодного батика и воск, используемый в технике горячего батика.

Кисти для батика можно использовать различные, желательно с натуральным ворсом – белка, колонок. В зависимости от выбранного рисунка используют и различные по толщине кисти.

Также для росписи ткани, а именно в технике холодного батика необходимы стеклянные трубочки различных диаметров для резервирующего состава.

Ткань натягивают на раму или подрамник. Существуют регулируемые (раздвижные) и не регулируемые по размеру рамы. Раздвижные рамы различных конструкций можно подгонять под любой размер тканевого полотна. Они выполняются из дерева, пластика или металла. Большим спросом пользуются деревянные рамы. Дерево должно быть таким, чтобы в него легко входили канцелярские кнопки, которыми необходимо закрепить ткань на раме.

Дополнительными материалами, используемыми в батике, являются: канцелярские кнопки, соль поваренная и морская, мочевины, прочные нитки, монетки, бельевые прищепки или канцелярские зажимы, распылитель, газеты, утюг, кастрюльки для водяной бани, трафареты, баночки для воды, палитры для красок, салфетки. Очень много дополнительных материалов можно использовать в батике для создания оригинальных и интересных

работ. В зависимости от используемой техники определяется и набор необходимых инструментов. При творческом подходе возможно применение других материалов аналогичных по своим свойствам.

Подготовительные работы для начала росписи по ткани включают в себя: подготовку необходимых материалов (о них мы говорили ранее), подготовку тканевого полотна и его закрепление на раме, подготовку эскиза.

Тканевое полотно для росписи должно быть идеально чистым, поэтому при подготовке его необходимо выстирать в мыльном растворе и тщательно споласкивать во избежание мыльных остатков на ткани. Далее ткань высушивают и проглаживают.

Следующим этапом необходимо закрепить ткань на раме. Чаще всего это делается простыми канцелярскими кнопками. Подрамник должен быть чист. О технологии закрепления ткани на раме говорит Синеглазова М. О.: «Сначала временно фиксируют углы полотнища на углах рамы, потом натягивают и закрепляя противоположные стороны ткани, продвигаются от центра сторон рамы к углам. При необходимости удаляют кнопки, удерживающие углы, и перетягивают ткань заново, закрепляя углы. Ткань должна быть натянута без перекосов и нарушения взаимной перпендикулярности нитей» [20, с. 7].

Эскиз, прежде всего, должен отвечать основным композиционным требованиям, быть эстетически выдержан и в зависимости от техники, в которой будет исполняться роспись, более или менее детализирован. Как правило, в батике часто используют прием стилизации рисунка.

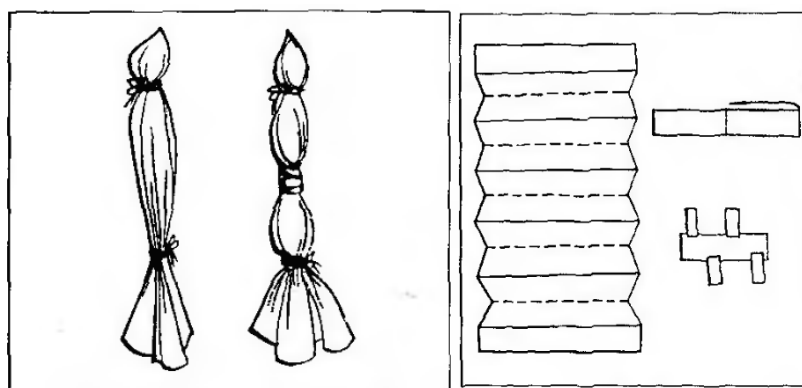
Когда все подготовительные этапы проделаны, мы можем приступить к росписи.

Существуют различные техники росписи ткани. Опишем те, которым мы планируем обучать учащихся.

Техника узелкового батика. Этот вид батика заключается в перевязывании некоторых участков ткани, которые мы желаем оставить неокрашенными или окрасить их другими цветами. Можно назвать этот

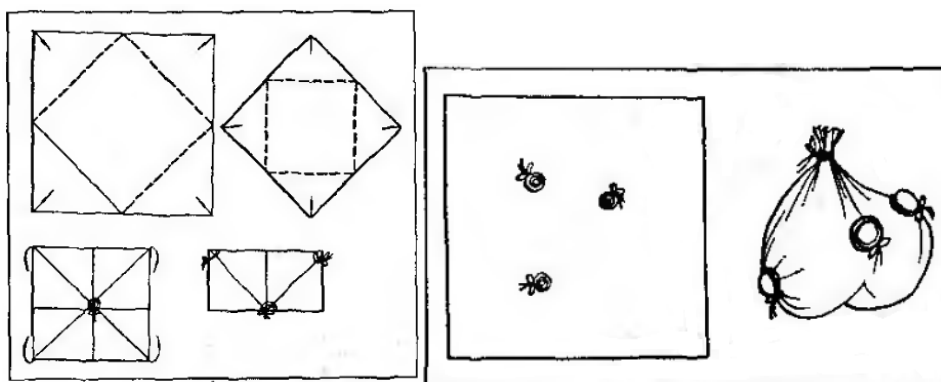
метод - методом механического резервирования тканей. Перевязывать ткань можно узлами из самой ткани, крепкими нитями, различными зажимами, прищепками, любыми подручными средствами, которые придумает ваша фантазия. Перед перевязыванием ткань можно складывать различными способами: просто вдвое, трое или гармошкой. Между можно заложить монетки или другие приспособления. Полет вашей фантазии не ограничен строгими рамками выполнения данного вида работы, что оживит интерес учащегося.

Обучение батику лучше начинать именно с этой техники, так как происходит первое знакомство с тканями, красками, другими материалами. Преимуществом является также доступность техники для всех возрастов и возможна в применении учащимися, не имеющими особенных художественных навыков. На *рис.1. а-з.* представлены некоторые приемы завязывания тканей, а так же на *рис. 2.* итоговые примеры работ в данной технике.

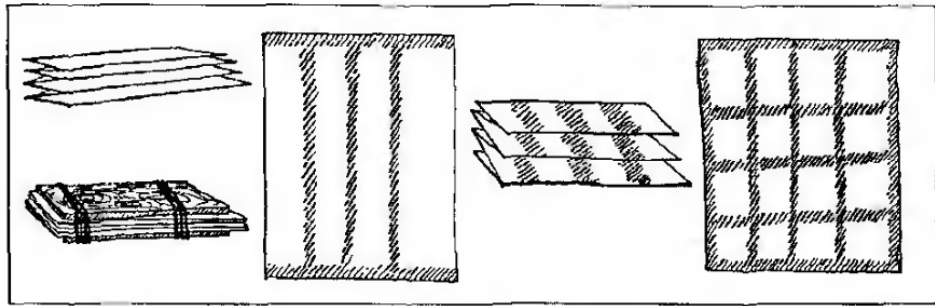

а)

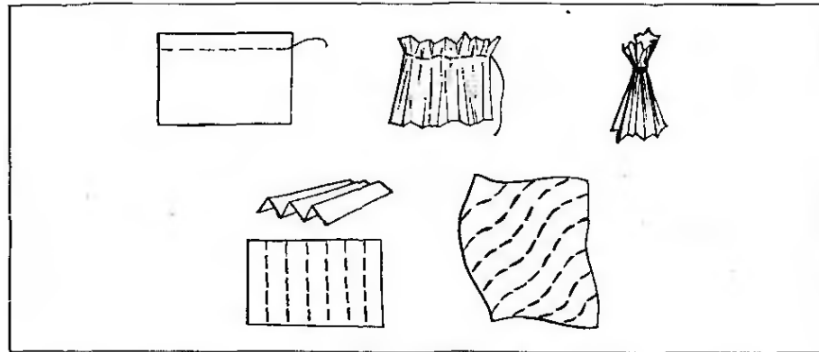
б)

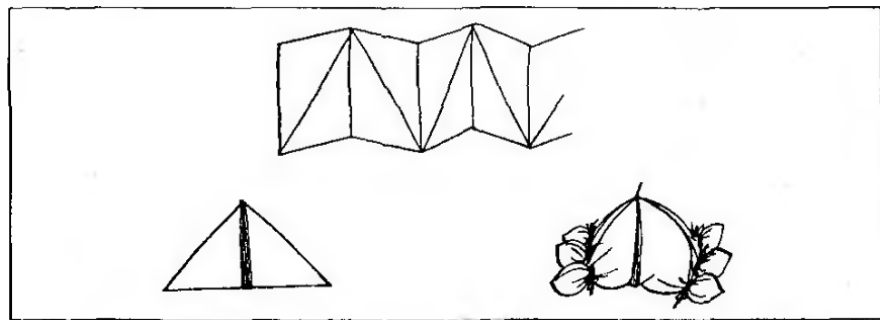
в) з)

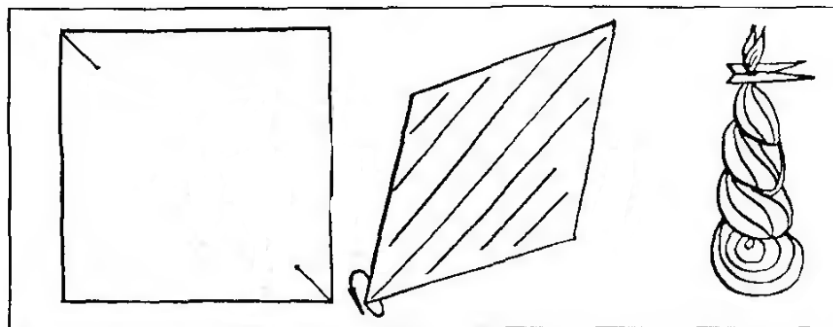
д)

е)

ж)

з)

Рис. 1. а-з. Приемы завязывания тканей в технике узелкового батика

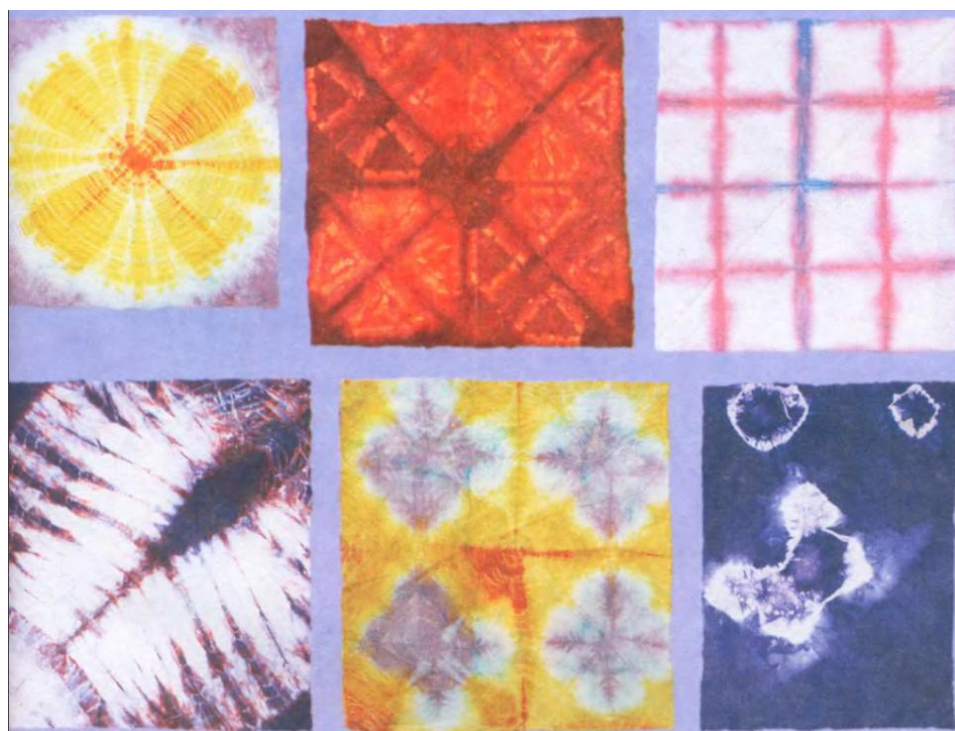

Рис. 2. Примеры результатов работы узелковым батиком

Холодный батик. Техника холодного батика связана с применением резервирующего состава. Прежде всего, на ткань переносится наш рисунок. Резервирующий состав набирается в специальную стеклянную трубку, предназначенную для него, после чего этой трубкой, мы как кистью проводим по контурам нанесенного на ткань рисунка. Контур рисунка обязательно должны быть замкнутыми, линии их однородные непрерывистые. Поэтому линии желательно вести быстро и уверенно. Возможно использование, как бесцветного контура, так и контуров различных расцветок, если это требуется в работе. После данного этапа работы мы ждем высыхания контурного состава на ткани. Используемую трубку желательно сразу промыть раствором, который растворит резерв, например ацетоном, бензином или другим растворителем. Если этого не сделать, то узкий кончик засориться, посредством высохшего резервирующего состава и трубка станет непригодна для последующих применений. Далее происходит работа с краской. Краской согласно эскизу нашего рисунка мы заполняем контуры. В сочетании с холодным батиком

возможно применение на некоторых участках работы других приемов и техник для достижения желаемого эффекта.

Трафаретная техника. Название данной техники говорит само за себя. Она подразумевает применение трафаретов из самоклеющейся бумаги или ограничения, созданные при помощи малярного скотча. Как самостоятельный вид батика он вряд ли находит свое применение, но в качестве дополнительного приема для расширения возможностей в работе вполне себя оправдывает. Малярный скотч очень хорошо использовать если в работе изображаются прямые рамы или необходимо разделение прямыми линиями без использования резервирующего состава.

Техника с применением различных видов соли или мочевины. Это, пожалуй, самый простой прием. Суть его заключается в том, что после работы краской, сразу же не дожидаясь ее высыхания, ткань посыпают кристалликами соли. В зависимости от размеров кристаллов будет зависеть размер получаемых разводов. Для мелких разводов используют поваренную соль, для более крупных морскую соль или так же возможно использование мочевины (рис. 3.). После высыхания таких участков остатки материала подлежат удалению. Данный прием, как правило, не используется отдельно от других техник, но в сочетании с каким-либо видом росписи смотрится очень интересно и эффектно.

Рис. 3. Применение солевой техники

Сводная роспись ткани. Данная техника является наиболее сложной, так как требует уже определенного художественного опыта, твердую руку, быстрые и четкие движения. Способность рисовать без предварительного нанесения рисунка на ткань является важной составляющей, то есть каждый мазок должен быть четким, быстрым и осознанным. Суть техники состоит в том, что ткань подвержена слабому резервированию различными загустителями, которые немного препятствуют свободному растеканию красок по ткани. Исходя из этого, появляется возможность работать мазками, создавая формы, не используя при этом никаких границ. В качестве загустителей используют растворы крахмала, желатина, поваренной соли и другие. Перед работой красками ими покрывают полотно. Получаются достаточно живописные работы, не имеющие грубых контуров и границ.

В *технике горячего батика* в условиях школы учащиеся не смогут поработать, поэтому с ней ознакомимся только теоретически.

Данный вид батика предполагает неоднократное резервирование участков ткани при помощи воска и парафина. Контурных линий как в холодном батике здесь нет. Возможны плавные переходы тонов, что делает работу более живописной. После работы резерв удаляется с работы утюгом. Возможно как однослойное, так и многослойное нанесение резервирующего состава и красок. Горячий батик дает художнику проявить свой особенный подчерк, что, несомненно, ценно в декоративно-прикладном искусстве.

Одним из основных методов исследования, которые применялись мною в данной дипломной работе, являлся эксперимент. Моё экспериментальное исследование заключалось в попытке на практике сформировать специальные приемы и навыки в процессе освоения искусства батика, на внеклассных занятиях по изобразительному искусству.

Экспериментальной базой исследования была выбрана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20». Среди учащихся седьмых классов отобрана группа, желающих приобщиться к искусству батика в количестве 10 человек, с которыми проводились разработанные

ранее внеклассные теоретические, практические и комбинированные занятия. Количество проведенных занятий 8 по 2 академических часа, итого полный объем проведенных занятий 16 часов. Группа из 10 человек предполагает мелкогрупповую форму проведения занятий, что позволяет строить процесс обучения на индивидуальном и дифференциальном подходах. Педагогика индивидуального подхода предполагает выбор форм и методов обучения с учетом особенностей и способностей учащегося, что способствует более успешному формированию навыков.

Прежде чем начинать работу в технике батик, необходимо познакомить учащихся с историей возникновения росписи по ткани. Для этого следует подобрать необходимую литературу, иллюстрации, образцы изделий. Учащимся будет интересно узнать о разных видах росписи: холодный батик, горячий батик, свободная роспись, узелковый батик. Лучше остановиться на каждом из видов. Не нужно торопиться и стремиться объять все за одно занятие. На нескольких занятиях можно попробовать все способы и приемы росписи ткани, выбрать любую ткань, от шелка до хлопка, даже резервирующий состав можно сделать своими руками и добиться колористического разнообразия.

Согласно положению дидактики, успешное обучение невозможно без здорового микроклимата на уроке. При подготовке к уроку учитель должен продумывать все до мелочей.

В начале каждого занятия обязательно сообщаются сведения, необходимые для дальнейшей практической деятельности. Рассказ, беседа, объяснение занимают не более 15-20% учебного времени. Сообщаются проверенные, достоверные факты, строго должны соблюдаться принципы научности.

Выбор изделия для практической работы зависит от уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей. Необходимо соблюдать принцип «от простого к сложному». Задание для детей должны быть посильными: трудновыполнимая задача вызывает у них неуверенность в себе, а в

конечном итоге – нежелание трудиться, отвращение к работе. Слишком легкие задания приучают работать без напряжения, усилий, а в результате они не приучаются к преодолению трудностей.

Если дети будут заинтересованы, увлечены работой, то такой урок несомненно пройдет успешно. Так же главное в работе с детьми – отсутствие однообразия, полагаясь на эти принципы проведение занятий должно дать положительный результат.

Приведем описание предложенных занятий ученикам.

Занятие 1. Вводное теоретическое занятие. Техника безопасности. Историческая справка. Материалы.

Цель занятия: выявить имеются ли у учащихся какие-либо навыки к работе в искусстве батика, знать технику безопасности, изучить материалы необходимые для росписи ткани.

Задачи:

- провести анкетирование учащихся;
- изучение техники безопасности при работе с батиком;
- изучение истории развития искусства батика;
- изучение материалов необходимых при росписи ткани.

В начале занятия учащимся было предложено ответить на вопросы мини анкеты, чтобы узнать имеются ли у учеников какие-то представления об искусстве батика.

Анкета содержала следующие вопросы:

1. Знаете ли вы что такое батик?
2. Знаете ли вы материалы, используемые в батике?
3. Знаете ли вы техники и приемы батика?
4. Знакомы ли вы с историей происхождения батика?
5. Интересно ли вам узнать ответы на предыдущие вопросы, если на них вы дали отрицательный ответ?

Опрос показал, что 90% учащихся не знают ответа даже на первый вопрос. А отрицательные ответы на второй, третий и четвертый вопрос дали 100% учеников. Тем самым можно сделать вывод, что группа не имеет никаких приемов и навыков к искусству батика. Зато 100 %учеников дали положительный ответ на последний вопрос, что говорит о их желании сформировать специальные приемы и навыки к искусству батика.

На нем прошло ознакомление с техникой безопасности, историей развития искусства росписи ткани, изучение материалов необходимых на практических занятиях.

Для данного занятия была изготовлена презентация. Это наиболее распространённый вид применения демонстрационных материалов в учебных целях. Презентации можно использовать, как для объяснения новых тем, так и для закрепления изученного материала. Мультимедиа уроки хороши тем, что дают наглядно увидеть работы художников, продемонстрировать весь спектр материалов нужных для работы по росписи ткани. Компьютерные презентации оказывают незаменимую помощь при фронтальной работе с учащимися.

Занятие 2.Изучение техники узелкового батика и приема росписи при помощи различных видов соли и мочевины.

Цель занятия: научиться правильно натягивать ткань на подрамник, изучить техники росписи ткани.

Задачи:

- правильно натянуть ткань на подрамник;
- выполнить платочки с применением узелкового батика;
- выполнить образец росписи с применением техники использования поваренной и морской соли, а так же мочевины.

Практическое занятие, на котором учащиеся учились правильно натягивать ткань на подрамник, было предложено опробовать технику узелкового батика с различными вариантами сложения и перевязывания

ткани, а так же прием с использованием различных видов соли и мочевины, описанные изначально в теории. В процессе работы учащимся задавались вопросы на знание техники безопасности при работе. Опрос показал, что учащиеся на 90% усвоили прошлое занятие, что является отличным результатом.

Все ученики пришли на занятие подготовленными с материалами, список которых был дан на прошлом занятии. Можно считать, что занятие прошло успешно, так как ученики справились с поставленной целью.

Занятие 3. Свободная роспись ткани. Трафаретная техника.

Цель занятия: сформировать навык использования свободной росписи ткани и использования трафаретной техники.

Задачи:

- выполнить образец свободной росписи ткани;
- выполнить образец росписи при помощи трафарета.

Были объяснены техники росписи ткани, показаны примеры. Учащимся было предложено изобразить любую птицу в технике свободной росписи ткани. Вторым заданием было при помощи предложенного трафарета опробовать трафаретную технику. С трафаретом можно ознакомиться в приложении 1. Все ученики с удовольствием выполнили предложенные задания.

Занятие 4. Холодный и горячий батик.

Цель занятия: изучить основы холодного и горячего батика, научиться работать с холодным батиком.

Задачи:

- изучить этапы работы в холодном батике;
- изучить этапы работы в горячем батике;
- выполнить образец, исполненный в холодном батике.

В начале занятия учащимся показана презентация с объяснением поэтапного выполнения работы с холодным и горячим батиком. Практически выполнялся только холодный батик, так как горячий батик в условиях школы невозможен. Учащимся было предложено выполнить образец холодного батика, изобразив понравившейся им цветок. Все учащиеся справились с практической работой.

Занятие 5. Работа над итоговой композицией. Разработка эскиза для композиции.

Цель занятия: научиться выполнять эскиз для холодного батика.

Задача: выполнить эскиз к готовой работе.

На данном занятии учащимся было дано и разъяснено практическое задание – композиция в холодном батике на свободную тему. Были объяснены основные законы композиции и возможные приемы стилизации. После теоретической справки учащиеся приступили к выполнению эскизов. Незавершенные эскизы по окончании занятия было предложено доделать дома.

Занятие 6. Работа над итоговой композицией. Резерв.

Цель занятия: научиться работать с резервирующим составом.

Задачи:

- перенести эскиз на ткань;
- выполнить работу резервом.

Учащиеся продолжили работу с итоговой композицией. Начали работу в материале. В процессе выполнения работы проводилось наблюдение за правильностью исполнения.

Занятие 7. Работа над итоговой композицией. Цветовое решение.

Цель занятия: разработать навык работы с краской по ткани.

Задача: начать работу в цвете, согласно эскизу.

Занятие 8. Работа над итоговой композицией. Цветовое решение.

Итоговое занятие.

Цель занятия: разработать навык работы с краской по ткани.

Задача: закончить цветовое решение композиции.

А так же на последнем занятии был проведен просмотр работ и выставление оценок. Для выставления оценок были разработаны критерии оценок, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Оценка	Критерии
5	Оригинальная идея эскиза, выдержаны основные принципы композиционного строя, равномерные четкие без разрывов контуры при работе резервирующим составом, оправданное цветовое решение, аккуратность, верно, созданы декоративные эффекты, использованы ранее изученные техники; применены приемы стилизации.
4	Оригинальная идея эскиза, выдержаны основные принципы композиционного строя, не совсем четкие и равномерные контуры, имеющие разрывы при работе резервирующим составом, использованы изученные ранее техники.
3	Примитивная идея композиции, не выдержаны основные принципы композиционного строя, работа не аккуратна, имеются разрывы в контуре резервирующего состава.

В итоге группой из 10 человек были получены следующие оценки:

«5»- 6 человек;

«4» - 3 человека;

«3» - 1 человек.

В процентном соотношении больше половины учащихся 60 % получили оценку отлично, 30 % хорошо и только 10 % удовлетворительно, что говорит о положительном влиянии проведенных с учениками занятий.

Помимо оценивания выполненных учениками работ, работы учащихся были подвержены анализу уровня усвоения полученных знаний. Определение уровня включает в себя такие критерии как: разработку и создание эскиза, перевод эскиза на ткань (резервом или контуром), выполнение работы в цвете, создание декоративных эффектов, закрепление красителей, оформление работы. Уровни усвоения программы по критериям определяются в пределах от 0 до 3 баллов:

3 балла – высокий (характерны: знание и выполнение основных этапов работы, умение самостоятельно создавать эскизы, работать на ткани с резервом и красками);

2 балла - средний (допускается знание и выполнение основных этапов работы с ошибками, либо знание, но не выполнение необходимой последовательности, умение с консультацией педагога создавать эскизы, работать на ткани с резервом и красками);

1 балл – начальный (незнание или невыполнение работы в соответствующей последовательности, проявление интереса, необходимость в подсказках, репродуктивный уровень);

0 баллов - низкий (не знание и не желание работать, отсутствие интереса).

При определении уровня усвоения учащимися проведенных занятий 7 учащихся из 10 можно отнести к высокому уровню и поставить им высший балл по шкале – 3; 3 учащимся уровень определен как средний – 2 балла по шкале.

Согласно вышеизложенному 70 % учащихся из группы имеют высокий уровень и 30 % средний. Сравнивая результат с начальным мы можем сказать

о положительном результате. Анализ проведенной научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы показал, что проведенные занятия способствуют формированию специальных приемов и навыков к искусству батика, так как после проведенных занятий большинство учащихся из группы имеют высокий уровень усвоения полученных знаний.

Глава 3. Этапы работы над творческой частью дипломной работы

3.1 Обоснование выбора и определение содержания творческой части работы

Ежедневно мы соприкасаемся с искусством, это могут быть архитектурные памятники, окружающие нас повсюду, реклама, которая прочно вошла в повседневность, изделия декоративно-прикладного искусства, украшающие нас самих, интерьеры наших домов и офисов и многое другое. Сохранение, возрождение и развитие народной культуры, является основополагающей частью развития и воспитания любой культурной личности. «Главная цель художественного образования - формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием» [12, с. 23]. Художественная роспись тканей (батик) является неотъемлемой частью культурного наследия общества.

Авторские изделия, выполненные ручной росписью, всегда эксклюзивны, в них художник закладывает свою душу, поэтому они вызывают огромный интерес большинства.

Синеглазова М. О. дает довольно простое и понятное всем определение батика: «Обычно под термином «батик» понимают все виды ручной росписи ткани. Техник росписи много, и у каждой свои истоки» [20, с. 4].

Согласно определению Шилковой Е. А.: «Батик (от индонез. ба – «хлопчатобумажная ткань», tik – «точка, капля») в дословном переводе означает: «рисовать каплями на ткани»».

Батик является совершенно уникальным, неповторимым, возможно даже волшебным явлением в изобразительном искусстве. В наши дни интерес к творчеству росписи по ткани растёт. Причиной этому является как общее направление в культуре (эпоха постмодернизма привлекает именно обращением к прекрасному), так и доступность для широких масс

инструментов, материалов и оборудования, необходимых для изготовления батика. Следует также отметить, что изготовление батика не является технологически сложным процессом, а из этого можно сделать вывод, что любой человек может приобщиться к этому виду художественного творчества независимо от его возрастной категории.

Гильман Р. А. считает, что изучить историю развития ручной росписи по ткани можно по следующим моментам:

- искусство крашения шелковых тканей;
- искусство ручной набойки на Руси;
- текстильный авангард;
- текстильное панно и батиковые композиции [4, с. 5].

Своими корнями батик уходит далеко в прошлое. По мнению одних его истоки берут начало в Китае (провинция Шан – Тунг) и Японии, по мнению других Индонезийские национальные костюмы с необыкновенной росписью являются первым проявлением данного вида декоративно-прикладного творчества. Саронги – национальные костюмы Индонезии похожие на юбки имели роспись, гармонично сочетающуюся с окружающей природой и внешностью местных жителей.

В Японии и Китае создавались удивительные воздушные пейзажи, цветочные композиции и просто бытовые сцены на натуральном шелке. Данная роспись являлась свободной, какой называется и сейчас, то есть без применения контурных составов [20, с. 4].

Тончайшие шелковые ткани, требовавшие сложных технологических процессов, изготавливались в Китае уже в 12 веке до нашей эры. «Шелкопрядов китайцы разводили на специальных плантациях и очень долго держали секрет получения шелка – сырца. Особенно в глубоком секрете сохранялась окраска тканей и способ получения красителей из растений» [4, с. 5].

До нас дошла одна из книг древнего Китая «Чжоу ли», в которой описаны тайны мастерства окрашивания тканей, передававшиеся из

поколения в поколение, описания рецептов красок, изготовления шелка и таинств связанных с ним. Китайский манускрипт написанный позднее в 8 веке рассказывает о росписи шелка при помощи воскового рисунка, выполненного кистью. Тогда же начали складываться различные приемы и способы живописного изображения[4, с. 5-6].

Так же до нас дошли египетские коптские ткани, датированные 3 - 4 веками нашей эры, на которых белый рисунок был нанесен на красные и синие фоны [26, с. 12].

В 3 веке до нашей эры шелководство дошло и до Индии, где создавались необыкновенные панно с изображением богов, национальными орнаментами и другими особенностями присущими этой стране. Для создания орнаментов они использовали различные техники нанесения рисунка на ткань, в том числе и восковую технику, называемую в настоящее время «горячим» батиком. В Индии изобилие природных красителей, именно поэтому искусство росписи по ткани стремительно развивалось и приобретало новые способы.

Широкое развитие в Индии получил способ «бандхари». Суть приема заключается в следующем: некоторые участки ткани перевязывались нитью, и ткань погружалась в краситель, после развязывания на ткани образовывались причудливые орнаменты[4, с.6].Сегодня эта техника имеет название «узелкового батика».

Еще один способ росписи ткани, сохранившийся в Индии это так называемый «мадхубани». Оно возникло от рисунков обладающих магическую силу. Изначально подобные рисунки наносили на стены домов, а после ими стали расписывать ткань, из которой шился свадебный наряд для дочери. «Мадхубани» имеет специфическую композицию. Обычно фигуры богов, людей либо животных помещались в рамку исполненную орнаментом религиозного содержания[4, с.7-8].

В Японии в 7 веке появился еще один интересный способ росписи называемый «роксти». Сущность его заключалась в том, что рисунок

наносился на ткань горячим воском, затем материал погружался в краску, далее все просыхало и воск удаляли. Остыв горячий воск, образовывал трещины, что придавало рисунку оригинальность и необыкновенность.

Так как, роспись производилась изначально на натуральном шелке, то позволить наряды или другие изделия с росписью могли только император, придворная знать или богатые купцы. Вслед за странами Дальнего Востока производство шелка перешло в Англию, но это произошло лишь в конце 16 – начале 17 веков. Производство шелка становилось важной отраслью торговли и развивалось все стремительней. Вместе с развитием производства шелка развивалось и искусства батика [27, с. 7].

На Руси первые попытки изготовления шелка принадлежат царю Алексею Михайловичу. В 17 веке он впервые пытался разводить шелкопрядов, но попытки не увенчались успехом. Позже этим занялись при правлении Петра 1. Уже в 1714 году заработала первая шелкопрядная фабрика.

Большим успехом уже в 20 веке пользовалась фабрика Сапожниковых. Штучные расписные шелковые изделия, исполненные мастерами фабрики, успешно представляли государство на международных выставках[4, с.9].

Большое распространение на Руси получила «набивка» на ткани. Это один из способов нанесения рисунка, путем вырезания на деревянной доске необходимого рисунка, смачивания его в краске и прикладывания к ткани. Получалась своеобразная печать. Деревянную заготовку, приложив на ткань, простукивали молотком и таким образом набивали рисунок на ткань. Отсюда и название данной техники. Дошедшие до наших времен образцы ткани в этой технике датированы еще 10 веком. Позже в русской «набивке» появились цветы, что произошло под влиянием западной культуры. В первой четверти 19 века «набивка» утрачивает свои черты самобытности. Большую известность имели «набивки» мастеров Костромы и Иваново. «Грубый крестьянский холст обычно набивался деревянной формой и краской, разведенной на олифе. Чаще всего встречается на таком холсте черная краска

из сажи и копоти. Четкий рельеф узора с блестящей от олифы черной поверхности смягчался на матовом серовато-зернистом фоне холста. Крупные формы узоров разделялись более мелкими геометрическими фигурами, штрихами, создавая полутона, которые выявляли объемность растительных мотивов» - так Гильман описывает «набивку»[4, с. 10-11].

Особенную роль в оформлении тканей играли красители. Почти до конца 14 века не было искусственных красок, и применялись растительные и минеральные красители. Основными растениями являлись индиго и корень растения морены, минеральные краски: охра и лазурь[4, с.12-14].

В 20 веке искусство росписи по ткани приобрело еще больший размах. В то время появилась еще одна техника - «сухая кисть». Она позволяла перенести в тиражируемую мануфактурщиками ткань манеру художника. Прекрасный образец этого направления картина Щегловой Н. «Букет роз». Множество других художников, занимающихся росписью ткани, так же получили известность.

Батик волшебный вид искусства, именно поэтому он взят для выполнения творческой части дипломной работы. При выборе техники росписи на ткани мы остановились на горячем батике, так как он является более живописной техникой. За основу композиции взята фигура петуха.

Символ петуха олицетворяет мужество, храбрость, бдительность и надежность. Вестник зари — символ солнца и духовного возрождения (в средневековье на шпилях домов и церквей устанавливали флюгера в виде петухов как символ готовности встретить утреннюю зарю). Петух связан с зарей, солнцем и светом у всех народов, за исключением кельтов и скандинавов, где он является посланником загробного мира.

В Древней Греции петух считается спутником многих богов, таких как Зевса, Аполлона, Аттиса, Ареса и Афины, Гермеса и Эскулапа. Помимо этого петух является традиционно птицей для жертвоприношений.

В западном искусстве петух отражает похоть. В учениях Будды петух служит символом воздержания, такого же символизма придерживается и ватиканский народ.

В христианской традиции символизм петуха имеет позитивный характер. Здесь петух является символом света и возрождения, противопоставления тьме духовного невежества. Согласно народным поверьям, ночные призраки и нечисть исчезают с первым криком петуха. Этот солнечный защитный символизм, присущий петуху, прослеживается с древнейших времен. На символизм петуха наложила отпечаток легенда об отречении от Христа его ученика Петра. Желая предостеречь Петра от предательства, Иисус сказал ему на Тайной Вечере: «Не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды». Крик петуха отметил окончание той ночи. Евангелист Марк сообщает, что после третьего отречения Петра «петух запел во второй раз». Это было раннее утро Страстной Пятницы. Поющий петух — напоминание об отречении Петра, но также и символ его раскаяния и службы в качестве первого папы. Об этой легенде напоминает и петух, сидящий на самом верху огромных часов Страсбургского собора. Всякий раз, когда фигура Петра появляется среди апостолов, слышится пение петуха. По этой причине петух стал одним из атрибутов святого Петра, который, в свою очередь, считается покровителем часовщиков.

Некоторые африканские народы считают петуха прорицателем и обладателем тайных знаний, связывая его с колдунами.

В Китае слово «петух» — омоним «удачной судьбы». Петух является символом пяти китайских добродетелей: достоинства в войне, благородства в мирное время, храбрости, надежности и великодушия. Так же петуха используют при похоронной церемонии как талисман отводящий зло.

В Японии петух — священное животное. Ему предоставлена полная свобода передвижений в синтоистских храмах.

Для восточных славян при вселении в новый дом петух играл роль «двойника» хозяина. Если петух благополучно проводил ночь, то можно

было вселяться. Петух и символизировал стихию огня, и был оберегом от нечистой силы. Его изображение часто украшало щипец кровли славянских жилищ. Так же петух - популярный мотив орнамента на ритуальных и свадебных полотенцах. Как самая бойкая из птиц петух служит символом борьбы и боя.

В геральдике при изображении петуха могут выделяться особой краской гребень и борода, открытый клюв (поющий петух), а петух с поднятой ногой означает готовность принять бой.

В восточном календаре этой птице — единственной из царства пернатых — принадлежит девятый год в двенадцатилетнем цикле, который как раз и протекает на сегодняшний день, что являлось одной из причин выбора этой величественной птицы для выполнения творческой работы. Существуют различные интерпретации изображения петуха, мы предложим свое.

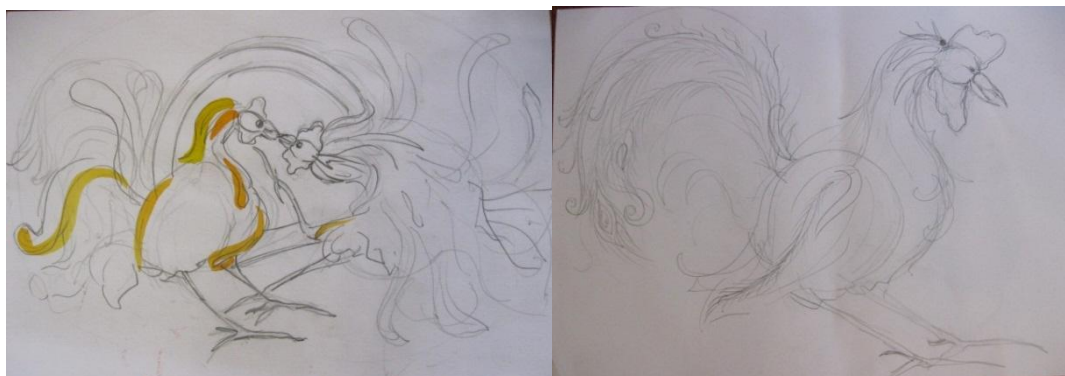
3.2 Методика выполнения творческой части дипломной работы

Последовательность выполнения творческой части дипломной работы – работой над росписью ткани в технике горячего батика представляет собой соблюдение определенного алгоритма действий.

В первую очередь работа начинается с разработки эскиза и художественных поисков. Эскиз – предварительный набросок, отражающий замысел работы художника. Эскиз должен быть подчинен основным законам композиции, должен учитывать особенности дальнейшей работы в материале.

В декоративно-прикладном искусстве к нему как раз и относиться роспись ткани возможно применение стилизации изображения. Стилизация – способ художественного преобразования реальных форм и фигур в художественном изображении, сохраняя при этом основные черты и свойства изображаемого предмета или явления.

Согласно разработанному эскизу была выбрана горизонтальная ориентация работы и ее размер 116 x 66 см. При художественных поисках были использованы различные типы тканей и предпочтения остановились на материале батист. Батист – легкая, нежная ткань, изготовленная из натуральных волокон, что представляет собой плюсы для ее росписи. На данной ткани хорошо ложиться краска, цвета остаются яркими и насыщенными.

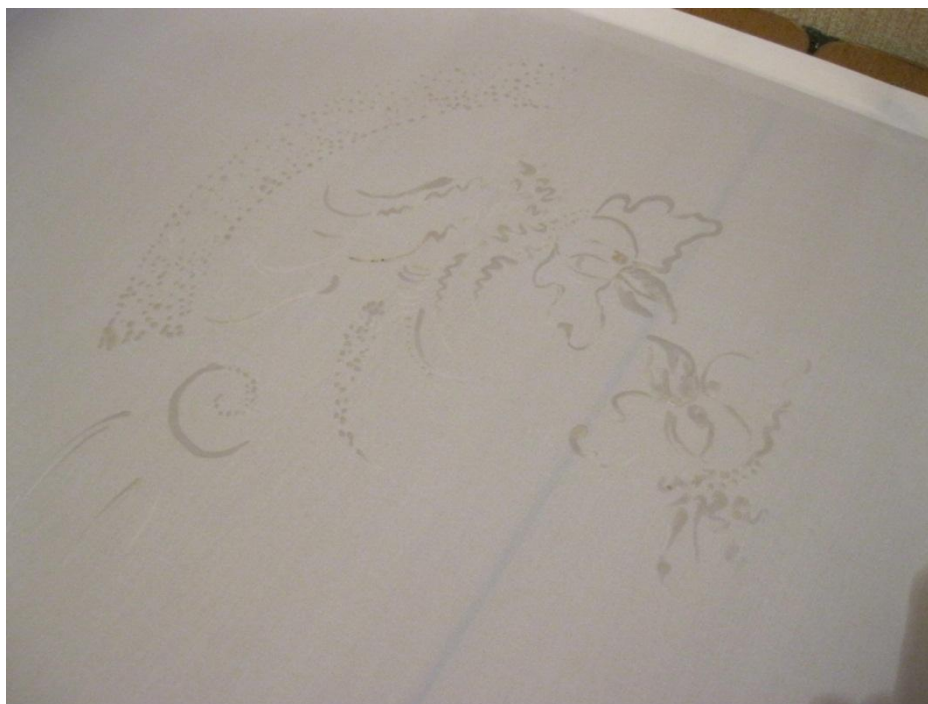

После разработки эскиза рисуем его в натуральную величину нашей работы. Затем переходим к работе в материале. Натягиваем ткань на подрамник соответствующего размера, соблюдая все правила. Ткань не должна нигде «провисать» или быть слишком в натяжении. Переводим наш рисунок на ткань простым карандашом либо просто подкладываем рисунок в натуральную величину. Через используемую ткань хорошо просвечивается рисунок, что позволяет без труда перевести изображение, либо рисовать воском без перевода рисунка на ткань. Плюсом работы, не переводя рисунок на ткань, является чистота работы от просвечивающихся линий карандаша в итоговом состоянии работы.

После начинаем работу воском. С самого начала покрываем воском места работы, которые должны остаться белыми. Воск лучше брать натуральный пчелиный добавив в него каплю бензина. Топиться воск на водяной бане. При работе следует соблюдать правила техники безопасности. Заниматься работой лучше в хорошо проветриваемом помещении, быть аккуратным с горячим воском избегать попадания горячего воска на кожу, так как возможно получить ожог от этой накаливаемой жидкости. В случае чрезмерного кипения нагрев необходимо уменьшить. Для воска выбирают отдельную посуду, которая будет использована только для этих целей, так

как дальнейшее использование для чего-либо другого будет вряд ли возможно. Наносить воск на ткань лучше более жесткой кистью, подобрав ее размер в зависимости от выбранного рисунка.

После покрытия белых участков изображения приступаем к работе с цветом. Покрываем необходимыми цветами первый слой краской согласно задумке. В процессе работы были использованы краски разных производителей и для конечного варианта работы были выбраны лучшие на наш взгляд.

Далее ждем высыхания краски и приступаем к следующему этапу работы воском, покрывая участки, которые должны остаться нанесенным перед этим цветом. После этого ждем высыхания воска и приступаем к следующему слою работы краской более темного тона или цвета нежели предыдущий.

Данная последовательность работы воском и краской используется до тех пор, пока изображение окончательно не будет выполнено.

В нашем случае работа воском заканчивается на этапе полного покрытия петухов, перед заполнением фона самым темным цветом в работе.

После чего заливая темный фон становится видно уже четкие контуры изображения, покрытые воском.

После этого, ждем полного высыхания работы. Затем снимаем работу с подрамника и вытапливаем воск с работы при помощи утюга и газет. Утюг по возможности лучше выбирать старый, если таковой имеется. Газеты необходимо подкладывать с обеих сторон работы и проглаживать сверху утюгом. По мере загрязнения газеты необходимо менять.

После полного вытапливания воска с работы натягиваем работу вновь на подрамник. Мы решили проработать работу золотым контуром. Это делается в последнюю очередь. После этого этапа работа приобретает завершающий вид.

Заключение

Целью моей выпускной квалификационной работы было исследование приемов и методов формирования специальных приемов и навыков при освоении искусства батика во внеурочной деятельности. Цель можем считать достигнутой, так как в процессе дипломной работы все изучено, разработаны собственные занятия для формирования специальных приемов и навыков к искусству батика и успешно применены в процессе эксперимента.

Актуальностью дипломной работы являлась важность формирования специальных приемов и навыков в современном обществе. Специальные приемы и навыки должны быть сформированы у каждой творческой личности. Именно такую личность должны воспитывать сегодня в образовательных учреждениях, согласно новым образовательным стандартам и законам и формировать у учащихся новые компетенции.

Главным вопросом проблемы исследования являлось, как сформировать специальные приемы и навыки к искусству батика? Ответ на данный вопрос в процессе дипломной работы дан.

Гипотеза нашего исследования была подтверждена. Специальные методы обучения обеспечивают при освоении искусства батика во внеурочной деятельности формирование специальных приемов и навыков.

Исходя из общих задач воспитания, учебный процесс на внеклассных занятиях в общеобразовательной школе подчиняется основной задаче: готовить всесторонне развитых, образованных членов общества, способных принять активное участие в различных отраслях жизни нашей страны. И непременно такая личность должна владеть определенными приемами навыками.

Овладение специальными приемами и навыками к искусству батика помогает личности развиваться творчески, что является одной из задач образования.

Библиографический список

1. Аранова, С. В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. Модернизация общего образования. Пособие / С. В. Аранова. – СПб.: Каро, 2004. – 173 с.
2. Арманд, Т. А. Руководство по росписи ткани. - СПб.: Политехника, 1992. – 61 с.
3. Выгодский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выгодский. – М.: 1968. – 573 с.
4. Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей / Р. А. Гильман. – М.: Владос, 2008. – 128 с.
5. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства. кн. для учителя. из опыта работы / Н. А. Горяева. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.
6. Еремина, И. В. Дополнительная общеразвивающая программа в области декоративно-прикладного искусства по учебному предмету батик / И. В. Еремина - Котельниково, 2015. – 26 с.
7. Игнатъев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. / С. Е. Игнатъев – М.: Фонд Мир, 2007. – 97 с.
8. Карасева, Л. И. Образовательная программа по предмету «Батик» в «ДШИ им. С. Т. Рихтера» / Л. И. Карасева – М.: 2016 – 10 с.
9. Кочетов, А. И. Культура педагогического исследования / А. И. Кочетов. – Минск: 1996. – 312 с.
10. Крут, С. Ю. Роспись по ткани, батик. - СПб.: Корона принт, 2000. – 113 с.
11. Кудина, Г. Н. Как развивать художественное восприятие у школьников / Г. Н. Кудина, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская – М.: 1988. – 79 с.
12. Кузин, В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: Пособие для учителей.- 2-е изд. - М.: Просвещение, 1997. – 203 с.

13. Кузин, В. С. Психология / В. С. Кузин. – М.: Высшая школа, 1974. – 276 с.
14. Махмутов, М. И. Современный урок / М. И. Махмутов. – М.: Педагогика, 1985. – 184 с.
15. Михайлова, Л. В. Рабочая программа кружка «Роспись ткани» / Л. В. Михайлова – Грайворон, 2016. – 11 с.
16. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. Начальная школа / (сост. В. С. Кузин, Е. О. Яременко). - 3-е изд., перераб. – 224 с.
17. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.
18. Рубенштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубенштейн. – СПб.: Питер, 2002. – 720 с.
19. Синеглазова, М. О. Батик / М. О. Синеглазова. – М.: Издательский дом МСП, 2002. – 104 с.
20. Синеглазова, М. О. Распишем ткань сами / М. О. Синеглазова. – М.: Профиздат, 2001. – 106 с.
21. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. Рисунок. Живопись. Нар. искусство. Декоратив. искусство. Дизайн. [учеб. пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и методика нач. образования"] / Н. М. Сокольникова . - 4-е изд., стер. . – М.: Академия, 2008. – 368 с.
22. Фридман, Л. М. Педагогика и психология / Л. М. Фридман. – М.: Знание, 1984. – 82 с.
23. Фридман, Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.
24. Хроменков, П. А. Методология, теория и технологии межнаучных коммуникаций в высшем педагогическом образовании / П. А. Хроменков – М.: МГОУ, 2005. – 123 с.

25. Чарнецкий, Я. Я. Изобразительное искусство в школе продленного дня / Я. Я. Чарнецкий. – М.: Просвещение, 1991 – 159 с.
26. Шилкова, Е. А. Волшебный батик / Е. А. Шилкова. – М.: Просвещение, 2000. – 139 с.
27. Эрл, Кэролайн Роспись по шелку / Кэролайн Эрл. – М.: Арт-родник, 2002. – 113 с.

Приложения

Приложение 1

Трафарет

Приложение 2

Фотографии учеников в процессе занятий

