

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Иркутский областной колледж культуры**

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

НА ТЕМУ:

Техника росписи по ткани «Холодный батик».

по дисциплине: «Композиция прикладная»

**Автор-составитель: Говорина В.В., преподаватель МАУ ДО
г. Тулуна «ДХШ»**

**Иркутск
2023**

Содержание

I.	Пояснительная записка.....	3
II.	Перечень практических работ.....	5
III.	Основная часть.....	6
	2.1 Художественная роспись по ткани. Холодный батик.....	6
	2.2 Особенности выполнения художественной росписи по ткани...	8
	- Материалы и инструменты.....	8
	- Технические способы и приёмы.....	9
	- Методика работы.....	10
	2.3 Практическая часть.....	10
	- Практическая работа №1.....	10
	- Практическая работа №2.....	12
	- Практическая работа №3.....	14
	- Практическая работа №4.....	15
	- Практическая работа №5.....	17
	Заключение.....	19
	Список используемой литературы	
	Приложение	

Пояснительная записка

Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись». Он является составляющей вариативной частью в изучении предметов в области изобразительного искусства.

Разработка направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетического вкуса.

Методическая разработка «Техника росписи по ткани «Холодный батик» создана на основе личного педагогического опыта и адресована преподавателям ДХШ и художественных отделений ДШИ, особенно полезен данный материал молодым специалистам.

Материал составлен на основе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 5 (6) лет.

Предметная область

В.00.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ программа по учебному предмету

В.03.КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ

Разработка содержит практические задания из:

Раздела 3. Текстиль

Тема: Техника росписи по ткани «Холодный батик». Занятия по теме холодный батик проводятся во втором полугодии 5-го года обучения.

Основные требования: Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать итоговую композицию «Цветы», работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге, узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование, роспись (работа с цветом).

Цель: познакомить преподавателей с наглядным сопровождением и методическими указаниями, позволяющим им доступно изъяснять информацию по теме: Техника росписи по ткани «Холодный батик».

Задача: сформировать перечень практических заданий с поэтапным выполнением работы в технике художественной росписи по ткани.

Следуя методической разработке, преподаватель:

- с точностью может распределить время на выполнение упражнений;

- доступно объяснить алгоритм выполнения упражнений.

При изучении данной темы ставятся следующие задачи:

- умение работать художественными материалами. Знание основных средств выразительности используемых в холодном батике.

- воспитание эстетического вкуса, аккуратности.

- научить практическим навыкам создания изделия в технике холодный батик.

Для выполнения заданий по данному разделу, используются эскизы, приведены примерные работы для практических упражнений.

Данная методическая разработка содержит характеристику, технические способы и приёмы, методику работы в материале, практические задания, в приложении приведены примеры творческих работ, что будет полезно при изучении данной темы, и поможет развивать у учащихся потребность к активной творческой отдаче при выполнении практической работы каждого задания.

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- формирование у детей старшего школьного возраста комплекса

знаний, умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества;

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной.

Задачи:

обучающие:

- научить основам художественной грамоты;
- сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- научить приемам составления и использования композиции в

различных материалах и техниках;

- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы;

воспитательно-развивающие:

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;

- формировать творческое отношение к художественной деятельности; развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;

- воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.

Перечень практических работ

№	Тема	Практическое задание	Количество часов
1.		Выполнение цветовой палитры в технике холодный батик.	1
2.		Выполнение упражнения в технике холодный батик. Простой способ. Активный контур.	1

3	Техника росписи «Холодный батик».	Выполнение упражнения в технике холодный батик. Простой способ. Пассивный контур.	1
4.		Выполнение упражнения в технике холодный батик простым способом с применением солевого эффекта.	1
5		Выполнение упражнения в технике многослойный холодный батик.	1
6		Итоговая работа. Тема: «Цветы»	3

Актуальность. Данная разработка поможет за небольшое количество часов дать знания и навыки, помогающие успешно усвоить материал. Важно грамотно распределить время, не упуская главные моменты при выполнении работ, последующее самоопределение во взрослой жизни.

Предложенные упражнения по художественной росписи ткани следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

2.1 Художественная роспись по ткани. Холодный батик.

Интересная техника росписи тканей уходит своими корнями на Дальний Восток, но в Европе она стала весьма популярной. И это не удивительно: каждое изделие неповторимо, уникально. Терпение и аккуратность – залог успеха в овладении этим великолепным искусством. Родиной батика, искусства росписи тканей, считаются Юго - Восточная Азия. К нам батик пришёл из Индонезии, даже название этого декоративного искусства происходит от местного слова “анбатик” – рисовать, писать. При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные

составы - резервы, позволяющие сохранить окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем крашении. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: её вымачивали, тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. Батик в древности был распространён не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название “бандхана” и “лахерия”.

Китайцы подарили миру шёлк и, как следствие, способ его окраски. Техника “лацзе” – в переводе “узоры воском” – очень похожа на батик. Такие ткани использовались для изготовления кимоно. Когда в начале XVII века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков – панно этой страны с фресками христианских церквей.

Во второй половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным. При этом техника практически не меняется, а переносится механически другие страны и культуры, батик имеет в основном утилитарный характер.

Россия, будучи большую часть XX века за “железным занавесом”, оставалась в стороне от мировых тенденций. Лишь немногие художники имели возможность выехать за границу страны, чтобы познакомиться с искусством батика на его родине. Одной из первых ласточек была ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Благодаря её творчеству появилась в России первая подобная информация о технике батика. Именно она помогла российским мастерам определить свой творческий путь, посвятив себя батику.

Вторая половина и особенно конец XX века характеризуются в России бурным развитием этого вида искусства. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж,

мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани, востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду. Каждый может проявить индивидуальность. Почувствовать себя художником и создать эксклюзивные, дизайнерские, авторские изделия.

2.2 Особенности выполнения художественной росписи по ткани

Материалы и инструменты.

Краски для росписи по ткани – легкие, полупрозрачные. Фиксируют краски паровым методом или с помощью утюга.

Пергаментная бумага или калька – используется для копирования рисунков и переноса их на ткань.

Губка - с ее помощью очень удобно прокрашивать большие участки ткани.

Стеклянная трубочка с резервуаром - инструмент для нанесения контуров в технике холодный батик. Для росписи способом «холодный батик» необходимо иметь набор стеклянных трубочек различного диаметра. Чтобы набрать в трубочку резерв, тонкий конец ее помещают в сосуд с резервом, а через широкий конец втягивают его в трубочку до половины объема или до заполнения резервуара. Во время работы на ткани тонкий конец трубочки обтирают и обводят им контуры рисунка, резервируя их. В перерывах трубочку быстрым движением поворачивают загнутым концом вверх. После работы трубочку промывают в бензине.

Резерв холодного для батика - контурного состава, который с помощью стеклянной палочки обводят рисунок.

Соль – впитывает краску, оставляя на ткани линии (каменная соль) или эффектные пятнышки (мелкая соль).

Мягкий карандаш – используется для переноса рисунка на ткань.

Кисти- для лучшего результата понадобятся натуральные – колонковые или беличьи кисти.

Рамы- деревянные. Для упражнений небольшого размера можно использовать пяльцы.

Утюг- для фиксации краски на готовом изделии.

Палитра – для смешивания красок.

Салфетки.

Технические способы и приёмы

Техника холодного батика удобна для работы в школе, дома. Она проста в исполнении, но для выполнения работы необходимо освоить некоторые технические приемы.

Холодный батик представлен тремя техниками:

1. «Классический» - создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости, в результате чего получается рисунок, напоминающий витраж, и расписывается в один слой;
2. «Многослойный» - создается также по витражному принципу, но при этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга;
3. «Незамкнутая графика» - расписывается без использования замкнутых плоскостей, в этой технике резервирующая линия разрывается, что позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой.

Солевая техника-эффективный технический прием, позволяющий создавать необыкновенные фактуры. Интересные фактуры получается при росписи насыщенным цветом. При работе с солью существуют определённые нюансы:

- на кристаллы соли можно капнуть каплю чистой воды;
- на кристаллы соли можно капать из пипетки или наносить кистью капли краски контрастных цветов;
- соль лучше насыпать на места переходов одного цвета в другой;

-не стоит посыпать солью всю роспись, лучше какие-то отдельные фрагменты или участки.

Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания)

Методическая разработка предлагает следующую схему проведения занятий:

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приемов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.

2.3 Практическая часть

Практическая работа №1

Тема: Выполнение цветовой растяжки в технике холодный батик.

Цель: освоение технологии работы с красками для батика.

Оборудование: ткань (шелк натуральный или искусственный, плотный шифон, ХБ), краски для ткани, резерв для холодного батика, стеклянные трубочки, пяльцы, эскиз.

Задание: выполните образец цветовой палитры в технике холодного батика простым способом.

Рекомендации по выполнению практической работы

Простой способ холодного батика выполняется при помощи нанесения контурного рисунка стеклянной трубочкой резервирующим составом.

Этапы выполнения цветовой растяжки холодного батика простым способом:

1. Расчертить при помощи линейки сеточку с прямоугольниками или квадратами 7х7.
2. Нанести линии бесцветным резервом по белой ткани согласно эскизу.
3. Выполнить заливку основными и составными цветами

Образец упражнения

Критерии оценивания:

«Отлично» - упражнение выполнено в полном объеме; технология холодного батика простым способом соблюдена.

«Хорошо» - упражнение выполнено в полном объеме, но с незначительными технологическими ошибками холодного батика простым способом.

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено в полном объеме, но со значительными технологическими ошибками холодного батика простым способом.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено.

Практическая работа №2

Тема: **Выполнение упражнения в технике холодный батик. Простой способ. Активный контур.**

Цель: освоение технологии выполнения холодного батика простым способом.

Оборудование: ткань (шелк натуральный или искусственный, плотный шифон, ХБ), краски для ткани, резерв для холодного батика, стеклянные трубочки, пяльцы, эскиз цветка.

Задание: выполните по эскизу в натуральную величину образец в технике холодного батика простым способом.

Этапы выполнения холодного батика простым способом.

Учащимся предлагается разработать эскизы цветов. Нанесение резервирующих линий бесцветным резервом по белой ткани по эскизу.

Главная задача этого этапа работы - добиться выразительности линии с учетом выбранного эскиза. Толщина линии может меняться от скорости движения руки при работе стеклянной трубочкой.

Заливка ограниченных резервом участков по эскизу. Работа ведется от светлых тонов к темным с постепенным уплотнением цвета и детальной проработкой. В результате данного упражнения работы получается с четкими белыми разделками за счет активного контрастного контура рисунка.

Образец упражнения

1 этап.
Нанесение
контурных линий
резервирующим
составом по белой
ткани.

<p>2 этап. Роспись композиции с переходом цвета или тона.</p>	
<p>3 этап. Уплотнение цвета в отдельных участках рисунка, детальная проработка композиции.</p>	

Резерв наносите только на сухую поверхность ткани. Линии рисунка могут быть тонкими, едва заметными или наоборот, жирными, насыщенными, а как же плавно переходить от тонкой линии к более жирной и наоборот. Резервирующие линии можно проводить по белой или слегка окрашенной ткани. После окончания работы резерв необходимо подсушить, после чего выполняется роспись мягкой кистью способом заливки с переходом цвета или тона.

Критерии оценивания:

«Отлично» - упражнение выполнено в полном объеме; технология холодного батика простым способом соблюдена.

«Хорошо» - упражнение выполнено в полном объеме, но с незначительными технологическими ошибками холодного батика простым способом.

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено в полном объеме, но со значительными технологическими ошибками холодного батика простым способом.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено.

Практическая работа №3

Тема: Выполнение упражнения в технике холодный батик. Простой способ. Пассивный контур.

Цель: выполнение упражнения в технике холодный батик простым способом по цветной заливке.

Оборудование: ткань (шелк натуральный или искусственный, плотный шифон, ХБ), краски для ткани, резерв для холодного батика, стеклянные трубочки, пяльцы, эскиз.

Задание: выполните по эскизу в натуральную величину образец в технике холодного батика простым способом по цветной заливке.

Рекомендации по выполнению практической работы

1. Разработайте линейный эскиз.
2. При помощи большой кисти ткань окрасьте по-сырому в светлые тона с растяжкой цвета от светлого к темному или с переходом от одного цвета к другому.
3. После высыхания краски на ткани нанесите резервирующие линии рисунка по эскизу при помощи стеклянной трубочки.
4. Выполните роспись ограниченных участков рисунка по эскизу. После окрашивания ткани, резервирующие линии становятся цветными и менее активными. Главным средством выразительности в композиции является цветное пятно. Работа ведется от светлого к темному в несколько перекрытий.
5. После окончания росписи ткань закрепляется при помощи утюга.

Образец упражнения

Критерии оценивания:

«Отлично» - упражнение выполнено в полном объеме; технология холодного батика простым способом по цветной заливке соблюдена;

«Хорошо» - упражнение выполнено в полном объеме, но с незначительными технологическими ошибками холодного батика простым способом по цветной заливке.

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено в полном объеме, но со значительными технологическими ошибками холодного батика простым способом по цветной заливке.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено.

Практическая работа №4

Тема: Выполнение упражнения в технике холодный батик простым способом с применением солевого эффекта.

Цель: выполнение упражнения в технике холодный батик простым способом с применением солевого эффекта.

Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк), пальцы или рамочки, кисти акварельные), резервирующий состав, стеклянные трубочки, краски для ткани, соль разной кристаллизации, эскиз, утюг.

Задание: выполните по эскизу в натуральную величину образец в технике холодного батика простым способом с применением солевого эффекта.

Рекомендации по выполнению практической работы

Работа ведется аналогично предыдущим двум упражнениям, но после окрашивания ткани на сырую поверхность насыпают соль. Она имеет свойство притягивать влагу, вместе с влагой соль будет притягивать и краску, образуя причудливые узоры на ткани.

После образования желаемых узоров на поверхности ткани соль надо аккуратно стряхнуть. Солевой эффект можно использовать на отдельных участках композиции или на всей работе. Кристаллы соли можно посыпать хаотично или раскладывать при помощи пинцета в определенном порядке, где необходимо образовать конкретные узоры или орнаменты. На участках ткани, где применялся солевой эффект, ткань окрашивать больше нельзя.

Образцы упражнений

Критерии оценивания:

«Отлично» - упражнение выполнено в полном объеме; технология холодного батика простым способом с применением солевого эффекта соблюдена.

«Хорошо» - упражнение выполнено в полном объеме, но с незначительными технологическими ошибками холодного батика простым способом с применением солевого эффекта.

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено в полном объеме, но со значительными технологическими ошибками холодного батика простым способом с применением солевого эффекта.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено.

Практическая работа №5

Тема: **Выполнение упражнения в технике многослойный холодный батик.**

Цель: выполнение упражнения в технике многослойный холодный батик.

Оборудование: ткань (натуральный или искусственный шелк, ХБ), краски для росписи ткани, кисти акварельные, пальцы или рамочки, резерв, стеклянные трубочки, эскиз, утюг, фен, газеты.

Задание: выполните композицию в технике многослойный холодный батик.

Рекомендации по выполнению практической работы

Этапы выполнения работы:

1. Разработайте линейно-цветовой эскиз композиции.
2. Переведите рисунок на ткань.
3. Выполните композицию в технике «многослойный холодный батик».

Образец упражнения

Многослойный холодный батик выполняется в несколько перекрытий:

1. Сначала резервом ограничиваются только участки ткани, которые по

эскизу должны быть белыми.

2. Затем выполняется заливка цветом светлыми тонами с растяжкой цвета или живописно, при этом ограниченные участки окрашивать нельзя.
3. После высыхания краски на ткани резервом ограничиваются участки ткани, которые по эскизу должны быть светлыми. Ткань окрашивается в более яркие тона, при этом, аналогично первому этапу, ограниченные ранее участки окрашивать нельзя.
4. Затем опять ведется работа резервом по эскизу. Наносятся контурные линии с последующей заливкой цвета и т.д. до проявления рисунка композиции. Работа в цвете ведется постепенно от светлого к темному, насыщая цветовой колорит композиции.
5. На последнем этапе используются приглушенные цвета с добавлением черного или синего.

Работа в технике многослойный холодный батик может иметь многочисленное количество перекрытий (от 3 до 10 и более). Это зависит от сложности композиции и цветового решения работы.

Критерии оценивания:

«Отлично» - упражнение выполнено в полном объеме; технология многослойный холодный батика соблюдена.

«Хорошо» - упражнение выполнено в полном объеме, но с незначительными технологическими ошибками многослойного холодного батика.

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено в полном объеме, но со значительными технологическими ошибками многослойного холодного батика.

«Неудовлетворительно» - задание не выполнено.

Заключение

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться личности ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира. В настоящее время очень важным для развития современного общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе.

. Создав своими руками прекрасное, не сможешь разрушить тоже прекрасное, но созданное другими. Душа наполняется восторгом, дети учатся видеть то, что скрыто от глаз многих, учатся уважать традиции, любить и беречь окружающий мир, природу.

При выполнении работ по декоративно-прикладному искусству, необходимо активно использовать формы творческой деятельности на уроках и различные приемы организации творческой деятельности учащихся.

Практическая работа показала, что данные упражнения, активизируют познавательную деятельность на всех стадиях изучения учебного материала. Следовательно, выполнение росписи по ткани в технике «Холодный батик», будет достаточно эффективным, если использовать методические рекомендации, обеспечивающие педагогов наглядным сопровождением и методическими указаниями, которые будут включать в себя систему формирующих заданий и упражнений с поэтапным выполнением работы в технике художественной росписи по ткани, и учитывать дидактические принципы, методы и педагогические технологии.

Список литературы

1. Арманд Т. Руководство по росписи ткани — СПб.: Политехника, 1992.
2. Гильман Р.А. художественная роспись тканей: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» / Р.А. Гильман. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. - 159с., 32 с. Ил.: ил.
3. Давыдова Ю. Роспись по шёлку. / Ю. Давыдова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 220 с.
4. Давыдова С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ_ПРЕСС КНИГА.- 184 с.: ил.- (Энциклопедия). 2006.-183с.
5. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. / И.А. Дворкина. - М.: Радуга, 2000. – 130 с.
6. Кожохина С.К. Батик. Все о картинах на ткани /- Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 144 с.: ил. – 9серия «Новое в детскую мастерскую»).
7. Саутен М. Роспись по шёлку. Руководство для начинающих. / М. Саутен, – Ростов: Феникс, 2005. -160с.
8. Терешина Г.В. Батик своими руками. - М.: АСТ_ПРЕСС КНИГА. – 88 с.: ил. – (Ручная работа).2006.

