

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Педагогический институт им. В.Г. Белинского**

**Факультет
педагогики, психологии и
социальных наук**

**Кафедра
«Изобразительное искусство и
культурология»**

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль

«Изобразительное искусство»

Форма обучения

заочная

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

**Обучение пониманию особенностей художественного языка
в процессе работы над батиком на занятиях
по декоративно-прикладному искусству**

Студент

(подпись, дата)

Чернова Александра Станиславовна

Научный руководитель

(подпись, дата)

Т.Н.Козина

Нормоконтролёр

(подпись, дата)

Н.В.Ларюшкина

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ № _____)

Заведующий кафедрой

(подпись)

Т.Н.Козина

Работа защищена с отметкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № _____)

Секретарь ГЭК

(подпись)

Н.В.Ларюшкина

Пенза, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	3
Глава I. Теоретические основы обучения пониманию особенностей художественного языка на уроках изобразительного искусства	
1.1. Психолого-педагогические особенности обучения пониманию художественного языка на уроках изобразительного искусства в 5 классе.	6
1.2. История русского декоративно-прикладного искусства.	13
1.3. Виды батика.	17
Глава II. Методические основы обучения пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком в 5 классе	
2.1. Сравнительный анализ учебных программ по изобразительному искусству.	22
2.2. Анализ полученный в результате экспериментальной работы.	24
2.3. Методические рекомендации по обучению пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству.	30
Заключение.	37
Список литературы	39
Приложения.	42

ВВЕДЕНИЕ

Главной целью школьного образования является развитие обучающегося как компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной деятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний, но и необходимыми в дальнейшей жизни умениями и навыками.

Формирование навыков в процессе обучения ребёнка на уроках изобразительного искусства в основной школе играет большую роль в его дальнейшей социализации, будущей профессии. В какой не было сфере он найдёт применение своим умениям, ведь только благодаря урокам изобразительного искусства ребенок способен развивать глазомер, определение и различие разных цветов, ритмика рук, понятие традиций любого народа, а вместе с этим и историю.

Кроме того, знакомство с декоративно-прикладным искусством способствует приобщению школьников к общечеловеческим духовным ценностям, формированию творческого отношения к действительности, знакомит с традициями того или иного народа, приобщая его к уважению своему, а так же этических познаний в этой области. Помогает так же понять важность этого искусства в нашем мире и какое значение несло в прошлом.

В наше время батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он прочно вошёл в быт человека, находит применение в росписи одежды, скатертей, салфеток, декоративных подушек, покрывал, штор, ширм, абажуров, настенных панно, обшивки диванов и т.д.

Прекрасно сочетаясь с разными стилистическими и цветовыми решениями, батик широко используется в дизайне интерьеров. Следует отметить, что он позволяет создавать эксклюзивные ткани, что доказали не мало специалистов и модельеров нашего времени. Мода широко пользуется познаниями декоративного искусства, позволяя выводить его на одно из первых мест.

Все это входит в **актуальность нашей темы.**

Цель исследования: разработать методические рекомендации и дидактические пособия для уроков изобразительного искусства по обучению пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству.

Объект исследования: методика обучения пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству.

Предмет исследования: приёмы обучения пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд **задач:**

- 1) Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по теме исследования
- 2) Провести экспериментальное исследование по выбранной теме
- 3) Выполнить творческий проект
- 4) Разработать методические рекомендации по обучению пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству.

Гипотеза исследований: разработать дидактические пособия, чтобы способствовали обучению понимания художественного языка.

Методы исследования:

- анализ искусствоведческой, психолого-педагогической и методической литературы,
- наблюдение художественной деятельности учащихся,
- анализ творческих работ учащихся,
- педагогический эксперимент.

Методологической основой исследования явились труды ведущих отечественных педагогов, психологов и методистов: Н.А. Бернштейна,

Л.С. Выготского, В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Л.С. Омаровой, Н.Н. , Шпикаловой Т. Я.

Практическая значимость данной работы является выявление дидактических способностей и методических рекомендаций для студентов-практикантов.

База исследования: МБОУ СОШ №20 г. Пензы.

Структура работы: рукопись включает введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. Составной частью выпускной квалификационной работы является творческая работа.

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Психолого-педагогические особенности обучения пониманию художественного языка на уроках изобразительного искусства в 5 классе

Художественный язык – способность восприятия и оценки эстетических достоинств произведений искусства или объектов природы. Он проявляется преимущественно как система личных пристрастий, ориентирующихся на общепринятые эстетические оценки. Представляя собой эмоционально-рациональное освоение действительности, эстетический вкус выступает как единство эстетического чувства и эстетического идеала (высшего критерия эстетической оценки). По отношению к оценке произведений искусства эстетический вкус конкретизируется как художественный вкус [40].

Особое место в разработке проблемы художественного языка занял И. Кант, сделавший его краеугольным камнем критики, способности суждения и одновременно подчеркнувший его противоречивый, общественно-индивидуальный характер [12].

Понятие языка первоначально было моральным, и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности».

Формирование развитого художественно-эстетического языка возможно лишь на основе таких компонентов эстетического сознания, как эстетические эмоции, чувства, суждения, интересы, потребности, идеалы, ценностные ориентации и др. [20].

Мы живем в трудное время экономической и социальной напряженности, когда человек не получает точных ориентиров для выбора идеалов, а мода в музыке, литературе, живописи, на телевидении и в кино

имеет свойство переменчивости, не всегда склонна к правильным идеалам и выборам. А потому и важна часть, как педагога найти правильную точку зрения, что не будет насильно навязанной, но при этом сохраняя ценности и культуру во время занятий.

На современном этапе развития школьного образования важной задачей является формирование художественного языка ребенка, формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей. Без воспитания художественного языка человека, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у него творческого начала невозможно становление цельной, гармонически развитой и творчески активной личности [31].

Развитие художественного языка поощряет школьников к эстетической деятельности, которая характеризуется определенными результатами и предполагает, что во время занятий искусством учащиеся претворяют в жизнь доступные им элементы прекрасного, научатся оценивать и анализировать традиционные послания через искусство.

Особую роль в становлении изобразительной деятельности школьников играет развитие художественного восприятия при ознакомлении с произведениями скульптуры, графики, живописи и декоративно-прикладного искусства [4]. Особую актуальность эта проблема приобретает у детей 11-12 лет. В этом возрасте школьники имеют богатые предпосылки для развития творческого восприятия (повышенная эмоциональная отзывчивость, чувствительность, восприимчивость к красоте, впечатлительность, наличие интуиции); во-вторых, «увядание» эстетической жизни ребенка начинается с началом обучения в школе, когда на первый план выдвигается работа интеллекта, умственный труд, а его эстетические восприятия и переживания оказываются невостребованными [1].

Произведения искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но

и в действительности, в природе, в быту, в познание собственного внутреннего мира с помощью художественного языка.

Важным средством художественного познания мира учащимися среднего школьного возраста становится их художественная деятельность, которая выступает и как усвоение, и как создание художественных ценностей. Это активный процесс, требующий творческих сил личности, определенных знаний и умений, которые в этой деятельности и приобретаются, и проявляются [2].

Обучение изобразительной деятельности в настоящее время невозможно без формирования таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. В процессе наблюдений, при обследовании предметов и их частей перед изображением школьников учат выделять форму предметов и их частей, величину и расположение частей в предмете, цвет. Изображение разных по форме предметов требует их сопоставления и установления различий. Вместе с тем дети учатся сравнивать предметы, явления и выделять в них общее, объединять предметы по сходству. Так по форме предметы окружающего мира можно объединить в несколько групп (предметы округлой формы, прямоугольной и т.д.) [18].

Под руководством преподавателя учащиеся постепенно приобретают способность анализировать предмет. Способность анализа развивается от более общего и грубого различения до более тонкого. Познание предметов и их свойств, приобретаемое путем занятий, закрепляется в сознании. Качества той или иной формы, величина, цвет становятся не только признаками отдельных, определенных предметов, но и обобщаются в понимании школьников как присущие многим предметам. На занятиях декоративно-прикладным искусством развивается усвоение понятий стилизации форм, создания ритма, знакомство с новыми техниками [14].

При проведении занятий искусства создаются условия для формирования таких качеств личности, как пытливость, инициатива, умственная активность, самостоятельность, способность выражать мысли и

анализировать при групповом проекте. Непосредственное, чувственное знакомство с предметами и явлениями, с их свойствами и качествами составляет область сенсорного воспитания.

Декоративная композиция во многом берет своё начало в народном декоративно-прикладном творчестве, а декоративно-прикладное искусство органически связано с духовной и материально-предметной жизнью человека. В декоративном искусстве, так же как и во всяком искусстве, выражаются чувства и переживания человека, его душевный мир [16]. Изучение батика идет на приобретение знаний, умений и навыков по выполнению ими декоративно-прикладного произведения, получение навыков создания творческой работы, а так же эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие, что так необходимо учащимся.

Художественная деятельность учащихся как вид художественной деятельности должна носить эмоциональный, творческий характер, что помогает раскрываться, свободу мыслей и фантазий, особенно на раннем этапе. Педагог должен уметь создавать для этого такие условия, как обеспечение эмоциональных мыслей, образное восприятие действительности, формировать художественный вкус и язык учащегося, формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и воображение, учить детей способам создания художественного образа, средствам художественного языка.

Педагогическая работа по ознакомлению детей с декоративным искусством требует создания определенных материальных условий и особо творческой, радостной атмосферы в группе, душевного контакта между преподавателем и учениками. Материальные условия – это подготовка необходимого для данной работы оборудования, организация изостудий, зала с набором удобной мебели и их соответствующее оформление. Это подготовка набора качественных репродукций, декоративно-прикладных произведений, слайдов, художественно-развивающих игр, кинопроекторов и

проекторных аппаратов, магнитофонов и проигрывателей с набором записей соответствующих музыкальных произведений [9].

Но одних материальных условий мало, так как требуется еще атмосфера, что даст увлеченность, заинтересованность искусством, потому что эстетическое развитие ребенка, передача художественной информации имеет свои отличительные особенности, поскольку действует закон искусства – закон художественного уподобления. Восприятие художественной информации невозможно без эмоционального уподобления; воспринимающий школьник должен как бы «заразиться» чувствами передающего, пережить их как свои собственные.

Кроме того, восприятие художественной информации требует определенной подготовки детей, формирования их личного опыта, настроя на встречу с прекрасным [27].

Процесс понимания художественного образа представляет собой процесс «накладывания» уже имеющихся впечатлений на воспринимаемый объект. Художественный образ, коснувшись сердца ребенка, должен оживить в нем запас собственных сходных жизненных впечатлений, по-новому их осветить, чтобы ребенок нашел в произведении что-то свое. Это поможет глубже, проникновеннее, творчески подходить к картине [17]. Взрослый должен очень тонко и умело использовать этот метод творческой интерпретации содержания, широких ассоциаций.

Важнейший принцип развития эстетического языка – это принцип целостного и неспешного эмоционального освоения. Первое знакомство с картиной часто не производит достаточно глубокого впечатления; впечатление бывает обычно неясным, расплывчатым. Повторное восприятие, как показывают современные исследования, помогает лучше, глубже его осознать и пережить. Однако каждый повторный показ должен вносить что-то новое в эмоциональное познание, и здесь важно использовать метод поэтапных открытий (Б.М. Неменский): четкое вычленение задач каждого

последующего занятия, постепенное включение детей в осознание художественного замысла произведения [21].

Учащиеся определяют свойства предметов, сравнивают предметы, находят сходство и различие, т.е. производят умственные действия. Таким образом, изобразительная деятельность содействует сенсорному воспитанию, развитию наглядно-образного мышления, художественного языка [36].

Другим важным принципом в приобщении детей к искусству является соблюдение единства восприятия и собственной творческой деятельности детей.

Огромное значение имеет методика общения с детьми и рассматривания вместе с ним художественного произведения. Основным методом общения является метод свободного диалога, доброжелательной поддержки высказываний ребенка, творчески интерпретирующего свои эстетические переживания. Взрослый при рассматривании художественного произведения должен его анализировать. Как показывают исследования С.Л. Рубинштейна, Г.Т. Овсепян, А.Ф. Яковличевой, А.А. Люблинской, Т.А. Кондратович и др., особенности описания ребенком произведения искусства зависят от содержания, самого сюжета, образа или назначения самого предмета декоративно-прикладного искусства знакомого или не знакомого ребенку [15].

Знакомство с декоративным искусством происходит у детей еще с детского сада, это происходит через знакомство с народными промыслами, подделками и многое другое. В школьном возрасте, особенно в 11-12-летнем возрасте, происходит легкое охлаждение интереса к народному декоративно-прикладному искусству. Этот возраст сопровождается понижением вообще интереса к изобразительному искусству [1]. Идет активный интерес к более модным направлениям в нашей жизни, интерес к современным технологиям, которые, безусловно, важны и нужны, но не должны вытеснить интерес духовно-эмоциональной, культурной составляющей нашей жизни, что формирует художественный вкус человека.

Батик это тот жанр декоративно-прикладного искусства, который способен пробудить, возродить интерес детей 11-13 лет к декоративной композиции, что хорошо поможет увидеть декоративное искусство с новой точки зрения, открыть и познать новые возможности творческого самовыражения и самопознания.

Знакомя детей с техникой батика, педагог раскрывает перед ними картины окружающего мира. При качественном преподнесении замысла творческой работы у ребенка формируется и развивается интерес к декоративно-прикладной композиции, стремление обогатить свои знания за счет новых накоплений.

Использование техники батика, в работе с учащимися 5 класса помогает решить определенные задачи и требования декоративной композиции:

- яркая выраженность эмоционального состояния. Чем эмоциональнее, ярче, убедительнее произведение, тем сильнее оно действует на чувства и сознание зрителей, глубже раскрывает само содержание изображения;

- разнообразие используемых учащимися средств выразительности: цвет, композиция, ритм, стилизация образов, обобщение.

- доступность содержания декоративного искусства для восприятия учащихся;

- содержание творческих работ должно носить воспитывающий гуманистический характер, способствовать формированию нравственно-эстетических качеств, чувств, отношений [16].

Декоративная композиция учит видеть красоту окружающего нас мира красоту человеческих чувств и красоту изобразительного искусства. И этим развивают их эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с искусством в собственной художественной деятельности [14].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря освоению декоративной композиции у ребенка формируется художественный и

эстетический вкус, умение оценить красоту картины, вещей, людей и другие художественные произведения. Развивает способность дать правильную оценку различным явлениям жизни общества, нравственному поведению человека, политическим событиям, а на этой основе выработать ценностную ориентацию в жизни.

1.2. История русского декоративно-прикладного искусства

Русское декоративно-прикладное искусство, народные промыслы – явления самобытные, не имеющие аналогов в мировой культуре. Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.

Народные промыслы — это именно то, что делает нашу культуру богатой и неповторимой. Расписные предметы, игрушки и изделия из ткани увозят с собой иностранные туристы в память о нашей стране.

Почти каждый уголок России имеет собственный вид рукоделия, и в этом материале мы собрали самые яркие и известные из них. А именно искусство росписи по ткани.

Большого расцвета в самом начале достигло *ювелирное искусство*. Большим спросом на мировом рынке пользовались ювелирные изделия, выполненные в технике *чеканки, скани, гравировки, черни по серебру, зерни, перегородчатой эмали*. К числу наиболее развитых ремесел относится *кузнечное дело*. В Западной Европе особенно славились изготовленные русскими кузнецами самозатачивающиеся ножи, сложные замки, состоявшие более чем из 40 деталей. Значительное распространение получило производство оружия: кольчуг, сабель, колющих мечей. В XII–XIII вв. появились арбалеты и граненые стрелы к ним. С середины X в. широко развивается *изготовление кирпича, многоцветной керамики, обработка кожи и дерева* [13].

Во второй половине XVIII века русское прикладное искусство достигло огромного по значимости подъема. Этому поспособствовало развитие экономики, торговли, науки и техники и в немалой степени тесные связи с архитектурой и изобразительным искусством. Росло количество крупных и мелких фабрик, заводов, мастерских, что выпускали ткани, стекло, фарфор, мебель. Помещики в своих усадьбах устраивали различные мастерские, основанные на крепостном труде [11].

Гуманистические идеи просветительства своеобразно отражались в прикладном искусстве конца XVIII века. Мастеров этого времени отличали внимание к личным вкусам и потребностям человека, поиски удобства в окружающей среде.

Новый стиль – русский классицизм – на рубеже 1770-1780-х годов утверждался во всех видах прикладного искусства. Зодчие М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д. Кваренги, Ч. Камерон, А.Н. Воронихин создавали интерьеры в духе благородной простоты и сдержанности с четким членением частей, с конструктивно оправданным расположением как пластического, так и живописного архитектурного декора [11].

В России батик появляется в 20-е годы XX века вместе со всеобщим увлечением стиля «модерн». Развивался он в больших городах: Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. В этот период художественный уровень изделий был разным, так как русские художники не опирались на традицию, у них отсутствовала отработанная технология, сказывался и недостаток опыта. Художники объединялись в артели, где занимались производством платков, шалей, изредка получали большой заказ – театральные занавеси, шторы для кафе.

Мода времён НЭПа обеспечивала значительный спрос на шёлковые шали с изысканным орнаментом в восточном стиле. Постепенно спрос на расписные шали исчез, увлечение ими было объявлено «мещанским», не соответствующим образу советской женщины.

В то же время, в работах театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а революционное время диктовало сюжеты, в том числе и в тканях. Возникла большая потребность во флагах и вымпелах, которые непременно были украшены орнаментом с советской символикой. Любая агитбригада приезжала на выступление с собственным занавесом, украшенным серпами и молотами. В настоящее время невозможно однозначно утверждать: где был натуральный батик, а где – масляный трафарет. Уникальные работы исчезли, не оставив следа в искусствоведении России. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где – масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив следов в искусствоведении России [23].

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников-батистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: «Каждой советской женщине – по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников по росписи [23].

Благодаря исследованиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. Эти заказы выполнялись в мастерских Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР, расположенных по всей стране. Так, для примера, в Тамбовском Художественном фонде всю свою творческую жизнь посвятила дизайну тканей и галантереи замечательная художница Н.С. Балагурова. Она использовала технику «холодного» батика, сохраняя при этом стилистику «ивановских ситцев», обогащенных сюжетом или предметностью, от её работ веяло «русским духом» [Полунина, В.Н.-Искусство и дети.- М.,2000-191 с].

Начинали художники с создания моделей для платочного производства. Но со временем растёт потребность в крупных панно для оформления фойе кинотеатров, концертных залов, театральных сцен, кафе. Заказы выполнялись в мастерских Художественно-производственного фонда Союза художников СССР, расположенных в разных городах страны.

Постепенно батик стал экспонироваться на выставках союзного значения. Ведущую роль среди художников играли мастера из Литвы и Латвии, где сохранялись аграрно-феодалные ремёсла.

В Москве начинается деятельность художественнопроизводственного фонда, где художники разрабатывали образцы платков, шарфов, палантинов, купонных тканей. В ВИАЛЕГПРОМе образцы утверждались и

рекомендовались к производству. Худсоветы фабрик творчески перерабатывали предлагаемые образцы, создавали варианты расцветки и отправляли их на утверждение в ВИАЛЕГПРОМ [23].

Для участия в выставках лучшие творческие работы отбирал выставками МОСХ. Многие лучшие мастера росписи по ткани могли удостоиться чести попасть в Союз художников СССР и участвовать во всесоюзных и международных выставках, поехать за рубеж. Во второй половине, конкретно стоит отметить рубеж XX–XXI вв. , когда идёт бурное развитие искусства батика в России. Художники могли посетить родину батика, где они знакомились с традиционной техникой искусства батика. В наше время можно назвать целый ряд авторов, что внесли неоценимый вклад в искусство батика: Н. Голубцова, С. Давыдов, А. Мурманов, Л. Наумкина, А. Талаев, И. Трофимова и многие другие.

1.3. Виды батика

Существует многообразные виды батика, но выделяют 3 основных способа росписи ткани: горячий батик, холодный батик и свободная роспись (Приложение 1). Художники, создающие батик, находят всё новые и новые художественные приёмы, поэтому названные способы являются лишь основой, на которой может строиться дальнейшее овладение искусством росписи тканей. А так же и уровень сложности выполнения различных техник. Для практической работы был выбран холодный батик, но в данной работе я коснусь каждого вида, поскольку это имеет значение и истории формирования, как такового понятия «батик».

Холодный и горячий батик основаны на применении резерва, что сдерживает границы растекание краски по ткани. В горячем батике разогретый резервирующий состав используется для нанесения контура, им же покрываются отдельные участки материала, чтобы предотвратить растекание краски по ткани. В связи с этим, контурные линии здесь не

обязательны, но нужны, чтобы дать заданную границу рисунка, но и в рисунке возможны мягкие и плавные переходы тонов и оттенков. Разберем каждый более подробно.

Горячий батик (Приложение 2, рис. 4, 5) выполняется на хлопке или шелке. Воск наносился на ткань заостренной бамбуковой палочкой-пером, а позднее – кистью или специальным инструментом – чантингом, который представляет собой маленькую медную чашечку с носиком, прикрепленную к деревянной ручке. Первый шаг идет с нанесения на шелк или хлопчатобумажное полотно контуров будущего рисунка. Участки, что нужно оставить неокрашенными, покрывают слоем расплавленного воска, после чего ткань расписывается. Следующий шаг стадии – полотно снова покрывают воском и окрашивают. При использовании техники горячего батика эта процедура повторяется не больше четырех раз, так как при более частом смешении красок ткань начинает терять качество и интенсивность цвета. Таким образом, ткань окрашивается последовательно в разные цвета. Затем лишняя краска удаляется, а воск выпаривают утюгом. С глубокой древности для украшения и росписи по ткани применялось окрашивание ткани с использованием различных резервирующих средств, таких как смесь парафина, воска, канифоли или смолы. В наше время применяется горячий воск и существует множество техник нанесения его на батик: резерв можно наносить при помощи кистей или просто, капая на ткань.

Горячий батик бывает трех типов:

1. *Прямой однослойный* – рисунок создается методом фиксации расплавленным воском белой ткани и расписывается в один слой.

2. *Прямой многослойный* – рисунок создается методом фиксации расплавленным воском белой ткани и расписывается в несколько слоев, каждый раз насыщая их по тону.

3. *Обратный, вытравка* – рисунок создается методом росписи с последующей фиксацией нужных цветов воском и вытравкой до белого участков не покрытых воском.

Холодный батик (Приложение 1, рис. 1, 2) отличается от горячего тем, что резервирование осуществляется холодным способом. Резервирующий состав может быть бесцветным, но может также иметь любую окраску. Для росписи в технике холодного батика используется резерв на основе парафина и бензинового растворителя. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий, графический характер. Резервирующий состав по контуру рисунка наносят на ткань с помощью стеклянной трубочки различного диаметра. В технике холодного батика, в отличие от горячего, используется в основном натуральный шелк, но первые опыты можно делать и на тонкой хлопчатобумажной ткани. Батик на шелке очень хорошо закрепляется при помощи запаривания. После чего его можно стирать и гладить, не боясь, что краска смоется или побледнеет.

Холодный батик бывает четырех типов:

1. *Классический* – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в один слой.
2. *Многослойный* – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в несколько слоев.
3. *Незамкнутая графика* – расписывается методом разрыва резервной линии и смешением цвета соседних плоскостей.

Свободная роспись ткани – рисунок создается без использования резервных смесей. Рисунок на ткань при этом методе наносят свободными мазками, и только заключительная обработка может иногда выполняться при помощи резерва. Известно несколько способов свободной росписи ткани: красками с применением солевого раствора, красками с загусткой из резерва, печатными красками по тканям, масляными красками. Все вышеназванные способы свободной росписи требуют запарки, кроме росписи масляными красками. Однако такой вид батика можно и не запаривать, но в дальнейшем его нельзя подвергать стирке и необходимо охранять поверхность от попадания на нее капель воды.

Свободная роспись выполняется в трех техниках:

- *акварельная техника* – батик рисуется по-сырому с подсушиванием в нужных местах, или по-сухому специальными кистями;
- *трафаретная техника* – батик создается при помощи трафаретов и аэрозольного красителя;
- *свободная роспись* – ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками.

Экспериментальный батик бывает пяти типов:

1. *Роспись валиками* расплавленным воском.
2. *Штамп* расплавленным воском.
3. *Поливка* расплавленным воском.
4. *Шибори*, планги, бандан или узелковая техника росписи ткани [6].

Зародилась и получила широкое распространение в Индии. Это наиболее древний и простой способ окрашивания ткани, доступный всем. Ткань перевязывают веревкой и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, а затем опускают в краску. Так же можно использовать прищепки и зажимы, или же завязывать ткань узелками. Внутри узелков можно помещать мелкие предметы - пуговицы или камешки, чтобы получить новый, интересный узор. После окраски эти места остаются непрокрашенными. В зависимости от способа завязывания можно получить узор из кругов, окружностей, вертикальных или горизонтальных полос и их сочетаний. Одним словом – это способ механического резервирования тканей [6].

5. *Аэрография* представляет собой своего рода промежуточное звено между ручным и машинным способом росписи. Краски разбрызгивают по ткани с помощью аэрографа. Благодаря технике распыления возникают изображения с мягким, как будто тающим, нечетким контуром. В аэрографии возможно достижение практически бесконечного разнообразия цветов и оттенков. Композицию можно украсить, используя различные трафареты-

лекала, а также подручный материал: растения, кружева, пуговицы, бусы и т.д.

Зная различные виды батика проще выбрать более удобный или интересный способ применения, а иногда найти более подходящий. Для учащихся знакомство с каждым видом дает знание о различных традициях народа и происхождения, а так же знакомство росписью по ткани, поскольку с этим мы сталкиваемся всегда, да и эстетическое удовольствие здесь играет значимую роль.

Глава II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БАТИКОМ В 5 КЛАССЕ

2.1. Сравнительный анализ учебных программ по изобразительному искусству

В данном анализе нам важно выявить особенности приготовления и закрепления знаний учеников в работе над батиком в 5 классе. Для анализа программы была использована литература Т.Я. Шпикаловой и Б.Н. Неменского, в которой не упомянута тема «Батика», но дается представление о композиции, цветоведении, построении орнаментов и народном творчестве, ведь батик имеет разные корни, а значит традиции.

В «Древних корнях народного искусства» (Н.М. Неменский) не зря упомянуто, что традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер [34].

Стоит так же и выделить главу «Одежда «говорит» о человеке». Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. [34].

Ознакомление с данной главой даст понятие ученику о ценности того или иного материала того времени, значения каждой из традиций, а так же

дальнейшего изучения и продвижения в познании искусства росписи по ткани.

Так же у Неменского затронута тема «Декоративное искусство в современном мире», которой по методике отведено 7 часов, для точного закрепления материала.

Данная программы этих авторов знакомит и с понятиями такие, как пятно, композиция, линия и ее выразительные возможности, что является основой в росписи по ткани. Орнамент здесь тоже имеет не малое значение.

Подводя итоги, тема 5 класса «Декоративно-прикладное искусство на примере батика» посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.

На данную программу выделить стоит год, поскольку стоит ряд задач:

- расширить представления о многообразии видов декоративно-прикладного искусства;
- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с декоративно-прикладным искусством;
- вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения и навыки;
- учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий;
- приобщать школьников к народному и возможно традиционному искусству;
- реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;

- воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.

2.2. Анализ полученный в результате экспериментальной работы

Базой для проведения экспериментальной работы по теме исследования стала МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. Для разработки методики *констатирующего эксперимента* мы ознакомились с программой по изобразительному искусству в начальных классах [22].

В содержании программы входит нужная для данной работы тема «Декоративно-прикладное искусство». Учащимся в начальной школе предоставлены истоки декоративно-прикладного искусства и то какую роль оно занимает в жизни человека. Им даётся понятие о синтетическом характере народной культуры, а именно украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма и т.д. Дети знакомятся с разнообразием форм в природе как основы декоративных форм в прикладном искусстве, такие как цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.п.

По теме нашего исследования ученики 5 класса должны понимать основные приёмы композиции на плоскости и в пространстве, такие понятия, как горизонталь, вертикаль и диагональ, и построение композиции, пропорции и перспектива. А так же знание о линии горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Какую роль занимает контраст в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д.

Обучавшиеся в начальной школе должны иметь представление о композиционном центре, о главном и второстепенном в композиции, о симметрии и асимметрии.

Эффективность методов формирования у школьников умений понимать художественный язык декоративно-прикладного искусства зависит от специальной системы педагогических условий [34].

Эту группу условий составляют:

- развитие интереса к изучению декоративного искусства;
- сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью школьников с педагогически целесообразной помощью им;
- воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности;
- последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;
- обучение языку декоративно-прикладного искусства и освоение средств художественной выразительности техники батика;
- целенаправленный отбор произведений декоративной композиции выполненных в технике батика для изучения;
- использование на занятиях декоративной композиции специальных наглядных пособий [34].

В ходе мною было составлена таблица для точного проведения занятий на предмете декоративно-прикладного искусства. Так же выявлен процент, более успешной и лидирующей части учащихся.

1. Ознакомление проходило 2 часа и включало себя:

Теория (2 ч):

- инструктаж по охране труда,
- постановка художественной задачи,
- расширение представления об изобразительном искусстве, декоративно прикладном искусстве.

2. Далее проходило знакомство с понятием «Батик и его особенности». Заняло это 16 часов. Включало в себя:

Теория (3ч):

- разновидности ДПИ,

- батик, инструменты и материалы,
- композиция,
- понятие эскиз.

3. После было дано понятие «Композиция», что заняло 24 часа и включало:

Теория (4ч):

- знакомство с понятием композиция, композиционный центр,
- хитрости композиции,
- понятие сюжет в изобразительном искусстве,
- динамичная и статичная композиция,
- сюжет и композиция,
- просмотр картин великих и современных художников.

4. Тема «Цвет» заняла 30 часов и в нее входило:

Теория (5ч):

- основы цветоведения,
- спектр, цветовой круг,
- теплые и холодные цвета,
- влияние цвета,
- просмотр картин великих художников.

5. Основная тема: «Холодный батик» заняла около 20 часов и ознакомила:

- знакомство с техникой холодный батик,
- батик в повседневной жизни,
- первичное понятие о цветоведении,
- подготовка картона для изделия по эскизам, натяжка ткани,
- перенос на ткань, работа резервом,
- работа красками «батик»,
- упражнение на фантазию, умение передавать в работе настроение и характер произведения работы.

6. Тема: «Горячий батик» тоже заняла около 20 часов и в нее входило:

- знакомство с теорией «Горячий батик»,
- техника безопасности в работе с горячим воском,
- подготовка эскизов, работа горячим воском и красками,
- работа вторым слоем воска и слой красок, третьим слоем после просушки,
- завершение работы, снятие утюгом воска.

7. Практическая часть на тему «Жар-Птица» заняла 24 часа и в нее входило:

- выбор темы,
- практические знания в художественной росписи ткани,
- упражнения в технике исполнения батик,
- отработка на аккуратное и безошибочное исполнение росписи,
- практика в коллективной работе,
- создание грамотно построенных эскизов к работе,
- индивидуальная работа над созданием батика по эскизу,
- применение теоретических знаний о динамичной и статичной композиции,
- продолжать работу над развитием способности с помощью набросков и эскизов, эмоционально доносить до зрителя содержание и характер исполняемой работы,
- индивидуальная и самостоятельная работа под наблюдением педагога.

Была составлена таблица по тематическому планированию с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся.

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся

Тема занятия	Кол-во часов	Основные виды внеурочной деятельности обучающихся
Вводный инструктаж по технике безопасной работы. Введение в образовательную программу	2	Перечисляют основные правила по организации места занятий, руководствуются этими правилами во время организации самостоятельных занятий. Соблюдают правила техники безопасности во время самостоятельных занятий.
Знакомство с материалами для уроков изобразительного искусства.	2	Знакомятся с правилами, законами, приёмами, графическими и живописными техниками, материалами, инструментами необходимыми для работы.
Знакомство с предметом «Батик» -Подготовка к росписи -Основы цветоведения -Основы композиции -Окончательная обработка батика	8	Обработка ткани перед росписью. Закрепление ткани на раме. Знать правила наводки резерва. Перенос рисунка на ткань и работа с резервом. Иметь представление о цветовой круге, контрастные, родственные цвета. Основные и дополнительные цвета. Цвет и его значение в произведении. Символические цвета. Изготовление образцов палитры (цветовой карты). Знать основы композиции. Понятие о композиции. Пропорциональность, масштабность, выбор главного композиционного центра, которому подчиняются все элементы. Виды симметрии в композиции. Применение на практике знаний по композиции. Работа над составлением композиции. Разработка эскиза.

Холодный батик Основы холодного батика: - Основные приемы росписи -Классический батик -Техника свободной росписи -Дополнитель- ные приемы росписи	20	- Художественное творчество Освоение основных приемов росписи. Растяжка одного цвета. Растяжка цвета от белого. Переход из цвета в цвет (эффект деградэ). Знакомство с техникой росписи «классический батик». Многослойный батик. Техника росписи «разорванная линия». Освоение техники свободной росписи (эффект акварели). Особенности выполнения свободной росписи. Дополнительные приемы росписи. Декор контурными средствами. Набрызги водой. Прием лессировки. Дополнительные техники. Солевая техника. Китайская роспись. Техника с использованием спирта. Техника «муарго» (муаровый батик). Эффект кракле (приемы старения). Капельная техника, прием вытекания. Выполнение образцов различных техник и приемов. Выполнение изделий в различных техниках (миниатюры, панно-картинки, мешочки-саше, открытки, подушки, шейные платочки, шарфы и т.д.).
Горячий батик.	20	Отрисовка эскиза декоративного панно. Подготовка рамы. Знакомство с новой технологией прорисовки. Создание декоративного панно по эскизам.
Выполнение итоговой работы.	20	Закрепление полученных навыков крашения, росписи ткани. Беседа. Создание в любимой технике батика. Создание итоговой работы. Организация общешкольной выставки.
Выставка работ	2	Проведение выставки.

Результаты тестирования учащихся 5 классов

Уровень	5 «А» класс		5 «Б» класс	
	Количество	Процент	Количество	Процент
Высокий	6	23	5	21
Средний	18	69	18	75
Низкий	2	8	1	4
Итого	26	100	24	100

По небольшим расчетам 85% класса смогла более успешно справиться с творческой задачей. Наибольшие затруднения у учащихся 5-х классов вызвали задания, в которых надо было указать динамичные, пространственную композиции, а также композицию, которая соответствует понятию «диагональ». Сложности с орнаментом и его построением была у 20% класса и нуждалась в индивидуальных занятиях.

На основании данных, полученных после завершения констатирующего эксперимента, можно сделать вывод, что уровни сформирования композиционных навыков в обоих классах хорошие, но не слишком высокие.

Мы предлагаем формировать композиционные навыки у пятиклассников в процессе работы с батиком. С этой целью нами разработаны методические рекомендации.

2.3. Методические рекомендации по обучению пониманию особенностей художественного языка в процессе работы над батиком на занятиях по декоративно-прикладному искусству

Для создания композиции на холодном батике, учащиеся должны хорошо знать и иметь четкое представление о размере и формате ткани и

размещение на ней изображения. Были приведены работы русских художников, что обладали врождённым композиционным чутьём.

Изображение орнамента и сказочных персонажей довольно распространенная и специфическая тема в искусстве, а в изображении по ткани особенно имеет популярность. Ознакомление с этой темой требует хорошие знания простых русских народных сказок.

В данном эксперименте был взят такой сказочный персонаж, как жар-птица. В русском фольклоре этот персонаж достаточно популярен, а для работ декоративно-прикладного направления имеет яркие и сочные краски, что позволяет создать красивый образ и красочный колорит для предметов быта и украшения, включая и батик.

Детям этот персонаж известен и они хорошо с ним ознакомлены, в ходе урока я спрашивала, в каких сказках была встречена жар-птица.

Обучающимся рекомендуется учиться рассматривать то, что они хотят нарисовать. Это процесс неспешный. Он включает анализ формы и осознание красоты её построения, разработка темы и эскизов, чтобы подвести к творческому проекту без осложнений.

Для подведения к теме батика были составлены программы, что ориентировались на детей от 11-13 лет, чтобы художественный язык был для них более доступен и понятен. С учётом местных условий учащихся знакомят с произведениями народных художественных промыслов России.

Формирующий эксперимент включал работу с экспериментальной группой учащихся. На этапе формирующего эксперимента в экспериментальной группе были апробированы педагогические условия и методика, влияющие на эффективность формирования художественного языка учащихся среднего школьного возраста на занятиях декоративно-прикладным искусством в процессе выполнения батика. Кроме этого, обязательно применяли по ходу каждого занятия формирующего эксперимента разные формы беседы: вступительную, с целью активизации ранее полученных знаний учащихся; текущую, с целью расширения,

углубления уже имеющихся знаний о целях, задачах и технике; беседы-обсуждения, беседы-анализы. Знакомили с истоками декоративно-прикладного искусства, краткой историей развития техники батика, а также с целью пояснения своеобразия методики работы в процессе выполнения батика.

При планировании занятий по изучению технологии батика у детей 11-13 лет необходимо ориентироваться на развитие таких качеств творческой личности, как цветовое восприятие, воображение, фантазия, образное мышление, а так же психомоторные способности и усидчивость. Стоит контролировать время, отводя время на перерыв и разминку рук, поскольку работа требует полного внимания. Дети 11-13 лет, как правило, не сильно усидчивы, концентрация внимания средняя, а большинство учащихся имело и низкий уровень. Потому и стоит привлечь внимание на объем работы, а так же создать веселую и полезную атмосферу.

При этом особое внимание уделяется восполнению недостатков, выявленных констатирующим этапом эксперимента. На занятиях дети должны получить определённые умения и навыки, формируемые в упражнениях и творческих заданиях, которые послужат основой для формирования художественного языка в процессе изучения техники батика.

Цель занятий – создание педагогических условий творческого развития и формирования художественного языка школьников при освоении технологии батика.

Задачи:

1. Дать понятие о виде декоративной композиции в батике и его месте в изобразительном искусстве.
2. Расширить знания учащихся об истории возникновения батика.
3. Учить создавать декоративные композиции в технике батик с учетом её основных законов.
4. Развивать композиционные и колористические навыки.
5. Развивать навыки обобщения и стилизации изображаемых объектов.

6. Способствовать развитию личностных качеств учащихся таких, как творчество, самостоятельность, терпение, умение доводить дело до конца.

7. Создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и сотрудничества.

8. Способствовать формированию художественного языка и творческого мышления у учащихся в процессе создания декоративной композиции в технике батика.

В ходе нашего первого занятия мы, используя словесный метод, познакомили учащихся с такими понятиями, как композиция, эмоциональная выразительность декоративной работы. После чего им была дана классификация батика: холодный, горячий, авторский, традиционный, экспериментальный.

Для более глубокого понимания детьми темы урока, был использован метод наглядности данных понятий, нами была подготовлена презентация репродукций картин известных художников, на примере которых мы постарались проанализировать своеобразие приёмов используемых художниками.

Нами были показаны работы художников выполненных в технике батика: С. Давыдов «Катание ангелов на розовых слонах»; И. Трофимова «Китайские сказки», «Мудрецы и феи» (диптих); Т. Шихирева «Прогулки Анны Иоанновны с Бироном»; Ю. Салман «Реквием. Океан»; А. Косяк «Гладиаторы»; Н. Голубцова «Старый город»; Л. Наумкина «Хорошие новости»; В. Кравченко «Окружающая среда» [23].

Учащимся была предоставлена презентация оригиналов работ в технике батик, так как было важно, что бы они могли увидеть детали батика: фактуру, использование контура, эффектов кракле и набрызга, так умело переданные авторами, что практически невозможно рассмотреть при использовании видеопроекторов и распечатанных из интернета картинок.

Нами было отмечено, что после изучения теоретического и просмотра наглядного материала, учащимся стали более доступны понятия колорита и композиции, они практически без ошибок смогли назвать колорит, в котором выполнена та или иная работа.

На следующих занятиях я продолжила знакомить детей с творчеством известных художников, какие изменения претерпевал батик с течением времени. На занятиях была создана комфортная обстановка, атмосфера сотрудничества и диалога с учащимися. На мой взгляд, такая атмосфера наиболее полно способствует развитию интереса учащихся к изобразительному искусству.

Мною было отмечено, что после изучения теоретического и просмотра наглядного материала, учащиеся стали больше понимать, что такое колорит и композиция, вследствие чего они практически без ошибок смогли назвать колорит, в котором выполнена та или иная работа.

«Орнамент» – следующие задание формирующего эксперимента. Выполняя данное задание ученики приобрели навыки орнаментизации ткани, что является неотъемлемой частью декоративной композиции.

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов, которые могут образовывать орнаментальный ряд или раппорт. В зависимости от характера этих элементов орнамент подразделяется на виды, например, геометрический орнамент, растительный орнамент, антропоморфный орнамент и др. Орнамент является одним из характерных признаков художественного стиля и предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия).

Все учащиеся с интересом включались в работу: выражали своё понимание композиционного, колористического решения в создании образа, способов работы с материалами, с помощью разнообразных технических приёмов.

Рассматривая и изучая, а затем, выполняя батик, осваивая его технические приемы, учащиеся начинают понимать правила построения композиции, колористку и приёмы помогающие создать фактуры и художественные образы. Учащиеся стремились создавать фактурные изображения на плоскости, им хотелось придать своему рисунку большую выразительность и красоту.

В процессе проведения данных занятий у учащихся активно проявляется познавательный интерес, они становятся более активными, самостоятельными, свободно общаются во время занятий, у них развиваются качества психологической и деловой культуры: усидчивость, точность, умение доводить дело до конца.

Ход занятий был поэтапный, от малых до более глубоких знаний, что помогало развивать умения школьников создавать декоративные композиции в нетрадиционной технике от простых заданий до более сложных.

В течение всех занятий учащимся предоставлялись все необходимые материалы. Я следила за качеством детских работ, за творческим процессом работы каждого ученика, отвечая на возникающие вопросы и разъясняя непонятные моменты.

Разрабатывая комплекс занятий, я постаралась учесть все существующие пробелы в знаниях учеников о технологии батика. Отбирая практические задания, учитывала такие условия как: постепенное усложнение материала, доступность форм изложения, усиление мотивации. Вследствие того, что анализ ученических работ является неотъемлемой частью занятия, логическим продолжением и завершением всего занятия, поэтому ему уделяли очень большое внимание. Созданные детьми работы были вывешены на доске, чтобы каждый мог увидеть свою работу со стороны как отдельно, так и по отношению к другим работам, и самостоятельно оценить её, увидев преимущество или недостатки, обсудить мнения других. Во время анализа работ отмечались не только положительные стороны работ, но и те стороны, в которых что-то не

получилось. Объяснялись способы устранения ошибок. Особенно поощрялись те ученики, которые правильно и гармонично соблюдали все правила композиционного построения, колористического решения.

Этапы работы в технике холодного батика

Техника холодного батика появилась с развитием химических технологий. Резервирующий состав не требует нагревания, поэтому доступен широкому кругу художников и любителей. Порядок выполнения работы следующий:

Этап 1. Рисуем на бумаге шаблон будущей работы – линейное изображение. Обводим тонким черным маркером четкими непрерывистыми замкнутыми линиями.

Этап 2. Натягиваем ткань на подрамник, используя специальные кнопки для шелка (трехзубчатые) или кнопки с тонкой длинной ножкой. Шелк должен быть натянут как барабан.

Этап 3. Подкладываем шаблон под ткань, обводим контур с помощью мягкого карандаша (лучше простого). При приобретении опыта можно будет сразу обводить шаблон резервом по ткани, немного его подкрасив.

Этап 4. Обводим с помощью стеклянной трубочки с резервом линии карандашного рисунка на ткани. Важно, чтобы резерв был необходимой консистенции. Так, очень густой будет вытекать с трудом, не пропитает ткань полностью, а слишком жидкий будет растекаться, образуя подтеки и кляксы. Линия должна быть выразительной, четкой, ровной, равномерной, непрерывной.

Этап 5. Приступаем к росписи. Готовим краски разной насыщенности. В работе используем растяжки цвета, переходы от одного цвета к другому, акварельную технику. Начинаем со светлых участков, постепенно переходя к более темным. Фон расписываем в самом конце. По окончании работы оставляем ее до полного высыхания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного исследования было обобщить и систематизировать теоретический материал, определить методы и приемы обучения школьников пониманию особенностей художественного языка декоративно-прикладного искусства в процессе работы над батиком.

Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством формирования художественного языка школьников. В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития эмоций, которые постепенно переходят в чувства понимания прекрасного, содействующие формированию эстетического отношения к действительности.

Опираясь на знания основ композиции и следуя методическим рекомендациям данного открываются новые возможности для решения художественных задач, для развития творческого мышления и воображения учащихся в изобразительной деятельности.

В данной курсовой работе мы показали, что изучение техники холодного батика на сегодняшний день является одним из средств формирования художественного языка учащихся, эстетического воспитания, развития изобразительных навыков.

Изобразительная деятельность школьников учит их преодолевать трудности, проявлять творческие способности, овладевать изобразительными навыками. У учащихся возникает интерес к изобразительной деятельности, постепенно появляются мотивы творчества – желание получить высокий результат, создать выразительный художественный образ, художественное произведение.

Непосредственное эстетическое чувство, которое возникает при восприятии произведений искусства, включает различные составляющие элементы: чувство гармонии и цвета, чувство пропорции, чувство формы, чувство ритма.

Для формирования художественного языка учащихся и для развития их изобразительных способностей большое значение имеет знакомство с произведениями изобразительного искусства. Яркость, выразительность образов вызывают эстетические переживания, помогают глубже и полнее воспринимать явления жизни и находить образные выражения своих впечатлений в собственных работах.

Нами была предложена методическая последовательность работы с учащимися среднего школьного возраста и система творческих заданий по обучению школьников работе в технике батика.

Исследование современных школьных программ по изобразительному искусству выявило, что наиболее разработана тема в программе Б.М. Неменского. По программе созданы учебники, предлагающие прекрасный иллюстративный материал и пояснительный текст.

В ходе выпускной квалификационной работы был проведён констатирующий эксперимент, все задания которого были построены с учётом знаний пятиклассников, полученных в начальной школе. Для обучения учащихся технике холодного батика были разработаны методические рекомендации, технологическая карта урока и выполнен творческий проект «Жар-Птица». Таким образом, сделанные выводы позволяют считать, что цель исследования достигнута, задач решены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М.: Академический проект: АльмаМатер, 2005. – 672 с.
2. Арнхейм, Р.Л. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 327 с.
3. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов СЮ. Детство творческой личности. – СПб.: Издательство Буковского, 1994. – 60 с.
4. Веракса Н.Е. Диалектическое мышление и творчество // Вопросы психологии. – 1990. – №4. – С.5-9.
5. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие для студентов всех специальностей пед. вузов / под общ. ред. М.В. Гамезо. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с. – (Образование XXI века)
6. Давыдов С.Г. Батик. Техника, Приемы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс книга, 2006. – 184 с.
7. Дворкина И.А. Горячий, холодный, узелковый батик. – М.: Радуга, 2008. – 240 с.
8. Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности. – М.: Школьная пресса, 2005. – 96 с.
9. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное образование детей. – М.: «Владос», 2006. – 349 с.
10. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
11. История русского искусства / Ответственные редакторы И.А. Бартенев, Р.И. Власова. – М.: Изобразительное искусство, 1987 – 400 с
12. Кант И. Сочинения по эстетике: критика способности суждения / Под общ. Ред. В.Ф. Асмуса, А.В. Гулыги, Т.И. Ойдермана. – М.: Эксмо. 2010. – 512 с.

13. Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века: учеб. пособие / Р.А. Арсланов, В.В. Керов, М.Н. Мосейкина и др.; под ред. В.В. Керова. – М.: АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 846 с.
14. Кузин В.С. -Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. 3-е изд. - М.1998.-334 с
15. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: Учебное пособие для студентов пединститутов. – М: Просвещение, 1997. – 124 с.
16. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. Учебное пособие для вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2004. – 144 с.
17. Левин В.А. Воспитание творчества. – Томск: Пеленг, 2005. – 56 с.
18. Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественного восприятия. – М.: Искусство, 1985. – 318 с.
19. Ноэль Б.Л. Декоративная живопись. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 223 с.
20. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1990. – 624 с.
21. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
22. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: программа для 1–9 классов. – М.: Просвещение, 2009. – 138 с. – (Программы для общеобразовательных учреждений).
23. Оганов А.А. -Произведения искусства и художественный образ. М., 2003-403 с
25. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005. – 193 с.
26. Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. Н.В. Ключевой. – М.: Изд-во «Владос-Пресс», 2003. – 209 с.
27. Полунина В.Н. Искусство и дети. – М.: Просвещение, 2000. – 191 с.

28. Перелешина И.А. Батик. От основ к импровизации. – Москва: Паритет, 2008. – 224 с.
29. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для вузов. – М.: Агар, 2000. – 251 с.
30. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. – М.: Профиздат, 2001. – 96 с. – (Ремесло и рукоделие).
31. Сокольников А.П. Краткий словарь художественных терминов. – М.: Арт Родник, 2006. – 80 с.
32. Сокольникова Н.М. Основы композиции (5–8 классы). – Обнинск: Титул, 1996. – 147 с.
33. Словарь-справочник учителя изобразительного искусства / сост. Л.А. Голяева, О.С. Арямова, Н.Г. Сюзева [и др.]. – Пенза: Изд-во ПГПУ им. В.Г. Белинского, 2005. – 162 с.
34. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство методика его преподавания в начальной школе. – М.: Просвещение, 2002. – 368 с.
35. Талызина Н.В. Педагогическая психология: учебник для студентов учебных заведений среднего профессионального образования. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Akademia, 2003. – 287 с. – (Педагогическое образование).
36. Шарагина Л.И. Логика воображения. – М.: Народное образование, 2001. – 160 с.
37. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство: программа для 5–9 классов. – М.: Просвещение, 2009. – 72 с.
38. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с.
39. Шилкова Е.А. Волшебный батик. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 260 с.
40. Эстетика: словарь / под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1999. – 447 с.
41. Яблонский В.А. Преподавание предмета рисунка и основ композиции. – М.: Просвещение, 1998. – 279 с.

Виды батика

Холодные

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Горячий батик

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Свободная роспись ткани

Рис. 7

Рис. 8

Узелковый батик

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Краски для батика

Рис.12

Техника выполнения горячего батика

Рис. 13

Тест на знания на тему «Батик»

1. Первая родина Батика?

- a) Индонезия
- b) Россия
- c) Китай
- d) Япония

2. Главный материал, используемый в батике?

- a) Бумага, картон.
- b) Ткань, трубочка.
- c) Иголки, нитки.

3. Холодный батик-это...?

- a) искусство вырезания узоров из ткани.
- b) ручная роспись по ткани без использования резервирующих составов.
- c) ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

4. Горячий батик- это...?

- a) складной батик.
- b) в качестве резерва используется воск, места покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её распространение, воск используется в «горячем» расплавленном виде.
- c) ручная роспись по хлопчатобумажной ткани.

5. Какие цели преследует дисциплина «Холодный батик»?

- a) создание условий, способствующих творческой самореализации учащихся художественной деятельности при создании творческих композиций в технике художественной росписи ткани (батик); художественное воспитание.
- b) поэтапное выполнение изделий в разнообразных техниках художественной росписи ткани при выразительной реализации художественного образа, авторского замысла.
- c) все варианты правильные.

6. Какие техники в батике вы знаете?

- a) техника шибори.
- b) свободная роспись с применением солевого раствора.
- c) сгибание, разрывание, сворачивание.

7. Какие проблемы могут возникнуть при работе с резервом?

- а. неравномерность нанесения контура.
- б. может сломаться трубочка.
- с. все ответы правильные.

8.Повторите этапы работы в технике холодный батик?

9. В каком веке пришло в Россию и Европу искусство батика?

- а) в 20 веке
- б) в 21 веке
- с) в 19 веке

Ключ к тесту:

№ Вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ответы	С	В	С	В	А	А, В	С	1 этап - Эскиз рисунка. 2-этап - Натяжка и закрепление ткани на раму и перенос рисунка. 3-этап - Работа резервирующим составом 4 этап – Роспись. 5 этап - Закрепление и обработка	А

Технологическая карта урока

Тема урока: «Жар-птица в изображениях народного творчества и по ткани»

Планируемые результаты УУД:

Личностные:

- Знание народных традиций;
- Сориентированы на проявление интереса к декоративно-прикладному творчеству
- Умение управлять своей познавательной деятельностью и пользование воображением

Регулятивные:

- Ставить цель и анализировать условия достижения цели;
- Прогнозировать ситуацию будущих событий.

Познавательные:

- Осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов;
- Ознакомление с народным творчеством ;
- Давать определения понятиям.

Коммуникативные:

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с классом и учителем;
- Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою точку зрения.

Предметные:

- Создавать практические творческие работы в технике «батик»,
- Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы.

Задачи урока:

- познакомить учащихся с работой художника по тканям – художника декоративно-прикладного искусства; учить создавать орнамент для росписи,
- развивать творческие способности, изобразительные навыки, умение анализировать изделие, сравнивать, самостоятельно планировать собственную деятельность;
- воспитывать художественный вкус; интерес к истории и культуре своего народа, к сокровищам народного творчества

Методы проведения занятия: объяснительно-иллюстративный, словесный, викторина

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальная, фронтальный.

Тип урока: Формирование и закрепление способов деятельности.

Наглядно-демонстрационный материал: мультимедийная презентация по теме, наглядный пример в виде работ художников.

Материалы для учащихся: бумага форматом А3-А4, кисти, карандаш, акварельные краски, гуашевые краски, краски «батик», резервная трубочка, резерв, подрамник форматом А4, ткань.

Ход урока

Этап урока	Результат	Деятельность учителя	Деятельность обучающихся	УУД
I. Организационный момент	<i>Проверка готовности учащихся к уроку.</i>	Посещаемость. Готовность к уроку – Добрый день! (Настраивает учащихся на работу.) Прием «Настроение» -Рада видеть вас в гостях у Сказки!	Внимание к учителю. Подготовка и проверка художественных материалов и принадлежностей	<i>Личностные УУД</i> эмоционально-положительный настрой на урок. <i>Метапредметные:</i> <i>регулятивные:</i> осуществляют самоконтроль; <i>познавательные:</i> интерес к предмету; <i>коммуникативные</i> планирование сотрудничества с учителем, одноклассниками.
2. Актуализация знаний . Введение в тему и определение темы		Русские народные сказки знакомят читателя с волшебными созданиями, обладающими невероятными способностями и любопытной биографией. Среди таких персонажей – <u>Чудо-Юдо</u> , <u>Конек-Горбунок</u> и Жар-птица. Миф о последней увлекателен(Слайд 1) История происхождения	Ученики внимательно слушают учителя и предлагают свои варианты ответов, отвечают на вопросы учителя, и предполагают	<i>Личностные:</i> формируют умения признавать свои ошибки. <i>Предметные:</i> применение знаний полученных на прошлых уроках. <i>Метапредметные:</i>

		<p>Бог Перун</p> <p>Жар-птица – воплощение сказки, олицетворение Бога, покровительствующего грозе и грому. Повелитель молний Перун является в ее обличье, прилетая из тридесятого царства, жители которого поголовно богачи. Земли там несказанно плодородны, а люди не знают нужды, поэтому у птицы золотой окрас – символ благополучия.</p> <p>Славяне верили, что там же обитают представители божественного пантеона. Изобилие и безмятежность – ценность тех блаженных мест, плоды местных деревьев даруют дополнительные годы жизни, а вода обладает животворящей силой. (Слайд 2,3)</p> <p>Она – воплощение огня, поэтому в темное время суток свет от ее хвоста заменяет тысячи источников освещения. Передохнуть от изнуряющих перелетов птица может в золотой клетке. Поймать перо Жар-птицы мечтают смелые герои, верящие, что такой амулет приносит счастье и удачу. (Слайд 4)</p> <p><i>Какие сказки вы знаете о жар-птице? А</i></p>	<p>название темы урока.</p>	<p><i>познавательные:</i> ориентируются в своей системе знаний; <i>регулятивные:</i> высказывают своё предположение: <i>коммуникативные:</i> участвуют в диалоге</p>
--	--	---	-----------------------------	--

		<i>может вам известны и легенды о ней?(примерные ответы детей)</i>		
3. Определение целей урока		<p><i>- Что бы вам хотелось узнать сегодня на уроке о Жар-птице ?</i> (примерные ответы детей) <i>-из каких элементов состоит Жар-птица?</i> Слайд 5 Слайд 6 Слайд 7 Слайд 8 <i>- какие основные цвета используется при изображение Жар-птицы</i> Слайд 9 <i>-при</i> Молодцы! Теперь, когда вы так хорошо знаете о столь ярком и сказочном персонаже, то мы можем перейти к изображению его в таком предмете, как батик.</p>	Ученики рассуждают, отвечают на вопросы учителя, и предполагают название темы урока. Формулируют цели урока , опираясь на слова.	<p><i>Личностные:</i> устанавливают связь между целью учебной деятельности и ее мотивом (зачем?) <i>Метапредметные:</i> формулируют тему, цель, проблему урока; определяют последовательность действий;</p>
4. Изучение нового материала (Восприятие учащимися учебного материала)		<p>Организовать осмысленное восприятие новой информации</p> <p>Слово БАТИК в переводе означает 2 слова БА- ткань и ТИК – капля.</p> <p>Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания</p>	Ученики отвечают на вопрос учителя, делают сравнительный анализ, высказывают свои предположения, находят	<p><i>Личностные:</i> умеют удерживать учебную задачу; <i>Предметные:</i> воспитание интереса к истории культуры своего Отечества, понимание красоты человека;</p>

		<p>не пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться незакрашенными и образовать узор. Этот способ для получения на ткани рисунка с незапамятных времен использовали в древнем Шумере, Перу, Японии, Шри-ланке, на Индокитае, в африканских странах. Родиной батика считается остров Ява в Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень популярна.(Слайд 10)</p> <p>Ручная роспись шелковых и хлопчатобумажных тканей возникла у нас в стране сравнительно недавно: в конце 20-х - начале 30-х годов. В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.(Слайд 11)</p> <p>Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики.</p>	<p>правильный ответ.</p>	<p><i>Метапредметные:</i> <i>познавательные:</i> находят ответы на вопросы; овладевают умением поиска и выделения необходимой информации; выполняют логические операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение; <i>регулятивные:</i> отличают верно, выполненное задание от неверного; <i>коммуникативные:</i> участвуют в коллективном обсуждении; аргументируют свое мнение; умение сформулировать вопрос;</p>
--	--	---	--------------------------	---

		<p>Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани. (Слайд 12, 13)</p> <p><i>Скажите, а где мы можем увидеть роспись по ткани? (В одежде, платках и т.д)</i></p>		
<p>5.Первичное закрепление умений. Постановка художественной задачи</p>		<p>Изучение данной темы мы осуществим в процессе выполнения краткосрочного – проекта. Из каких этапов состоит проект?</p> <ul style="list-style-type: none"> - эскиз - подготовка материалов и ознакомление с ними - подбор цветовой гаммы - перенос рисунка на ткань и выполнение цветом 	<p>Учащиеся повторяют цель урока, отвечают на вопросы, готовят необходимый материал, проходят инструктаж.</p>	<p><i>Предметные УУД:</i> формируют конкретные знания; <i>Метапредметные УУД:</i> <i>познавательные:</i> находят ответы на вопросы; <i>регулятивные:</i> волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий); <i>коммуникативные:</i> участвуют в коллективном</p>

				обсуждении; аргументируют свое мнение;
6. Самостоятельная работа по предложенному алгоритму		<p><i>Техника безопасности перед началом творческой работы.</i></p> <p>контроль -индивидуальный -выборочный</p> <p>Организует взаимопроверку, обсуждение способов решения поставленной задачи. (Выполнение практической работы сопровождается под контролем учителя)</p>	<p>Учащиеся выполняют практическую работу, осуществляя проверку и взаимопроверку выполнения задания.</p> <p>Воспринимают на слух советы и ответы учащихся по устранению недочетов в работе</p>	<p><i>Предметные УУД:</i> умеют применять знания на практике.</p> <p><i>Метапредметные УУД:</i> <i>познавательные:</i> осознанно и произвольно, обосновывая свои действия, выбирают нужный уровень сложности</p> <p><i>регулятивные:</i> контроль, коррекция, умеют обнаружить и устранить отклонения от эталона</p> <p><i>коммуникативные:</i> рефлексия своих действий, сравнительный визуальный анализ продуктивного творчества.</p>

				<i>личностные: самоопределение.</i>
7. Итог.		<p><i>Учитель организует обсуждение выполненных работ, их презентацию, оценивание. Комментирует качество выполненной работы. (Критерии оценивания работ – аккуратность, цветовое решение, оригинальность и т. д.)</i></p> <p><i>Организует беседу по вопросам</i></p>	<p>Обсуждение работ</p> <p>Дети участвуют в обобщении содержания урока.</p> <p>Активно принимают участие в представлении своих работ, анализируют представленные на выставку работы одноклассников</p>	<p><i>Коммуникативные</i></p> <p><i>УУД: Способность к критике, оценка работ своих одноклассников; обсуждение между собой и учителем.</i></p>
8.Рефлексия учебной деятельности	<p>Организовать оценку ученикам их деятельности.</p> <p>Подвести итог проделанной работы на</p>	<p>- Как вы считаете, сегодня на уроке мы достигли поставленной цели? Перед вами Посчитайте среднюю оценку и сдайте оценочные листы.</p> <p>Прием «Самопохвала».</p> <p>Я СЕГОДНЯ МОЛОДЕЦ.</p>	<p>Анализируют свою деятельность на уроке.</p>	<p><i>Регулятивные:</i></p> <p><i>умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его.</i></p> <p><i>Коммуникативные:</i></p>

	уроке.	Мы познакомились с историей развития батика, освоили технику Холодный батик. В результате вы получили следующие оценки... (лист с оценками)		вступать в диалог, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. <i>Личностные:</i> осознавать успешность своей деятельности.
9. Домашняя работа		Эскизы к горчечу батику	Учащиеся записывают задание в дневник, с учётом индивидуальных возможностей	<i>Метапредметные</i> <i>УУД:</i> <i>регулятивные:</i> самоконтроль. <i>Личностные:</i> осознание личной значимости;

