Управление образования

Администрации муниципального района

«Алексеевский район и г. Алексеевка».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Станция юных техников» муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»

Белгородской области

Методическая разработка занятия

по теме: «Холодный батик. Отделка легкого платья»

Автор:

Педагог дополнительного образования:

 Толстопятова Антонина Викторовна

г. Алексеевка, 2013год

Аннотация

Методическая разработка учебного занятия «Холодный батик. Отделка легкого платья» содержит теоретический и практический материалы педагогического опыта на основе дополнительной модифицированной образовательной программы «Художественная обработка природного материала и вторсырья» для детей 11-13 - летнего возраста муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Станция юных техников Алексеевского района и города Алексеевки.

Актуальность методической разработки

Программа объединения «Художественная обработка природного материала и вторсырья» предусматривает различные возможности развития, и реализации творческого начала у каждого школьника. Особенно не ограничены эти возможности при использовании в учебном процессе художественно-прикладных видов декоративного творчества, уходящих корнями в тысячелетнюю историю мира. Декоративно-прикладное творчество является одним из видов художественного творчества в области пространственных искусств. В нем проявляются закономерности эстетического отношения человека к действительности и искусства к действительности.

Занятия декоративным искусством способствуют воспитанию эстетических чувств и переживаний, без которых духовная культура теряет всякий смысл. Введение в образовательную область «Технология» такой техники, как батик дает возможность учителю целенаправленно и эффективно осуществлять творческое развитие учащихся.

В основу методической разработки положен личный практический опыт и авторские материалы педагога.

Предложенные материалы успешно опробованы в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Станция юных техников Алексеевского района и города Алексеевки.

Введение

Батик **–** техника росписи. Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое наполняет жизнь радостью творчества. Работа с прекрасными материалами – шелком и красками доставляет удовольствие. В росписи шелка найдет применение талант художника, дизайнера одежды или интерьера.

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. Они востребованы мастерами высокой моды, и модельерами, создающими одежду.

Творческое развитие обучающихся есть требование времени, позволяющее успешно выстроить жизненную траекторию каждой личности. Учреждение дополнительного образования детей, где закладываются основы личностного роста обучающихся, теоретически имеет возможность для эффективного развития творческого потенциала каждого школьника. Полученные на занятиях знания способствуют восприятию и оценке произведений декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся способны проанализировать, а главное, выразить свое субъективное мнение относительно любого произведения декоративно-прикладного искусства. Будь то батик, роспись, живопись или графика. Полученные школьниками знания, так же способствуют их приобщению к творческому восприятию окружающего мира, овладение культурным национальным наследием.

Образовательное и воспитательное значение занятий росписи по батику огромно. Особенно заметна роль этих занятий в духовном развитии, развитии воображения и творческого начала у школьников. В конечном счете, занятия батика способствуют формированию таких качеств личности, которые являются для человека не какими-то специфическими (необходимыми только для этой и подобной работы), а общезначимыми. Эти знания при правильной их организации развивают творческие способности обучающихся, расширяют их художественный кругозор, формируют нравственные представления и содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру.

Целенаправленное формирование личности, способной творчески подходить к труду в любой сфере человеческой деятельности – важнейшая задача, стоящая перед современными учреждениями дополнительного образования детей.

Теоретическая часть

 Батик - это не что иное, как техника росписи тканей с помощью воска и красителей. Также **батиком** называют уже расписанную ткань.

 Приложение №1

Техника росписи интересна тем, что результат зачастую абсолютно не предсказуем. Поэтому каждое изделие уникально и неповторимо в своем роде. Скопировать или повторить изделие в точности просто невозможно. Поэтому этот вид искусства продолжает покорять и завораживать сердца. Что делает батик таким притягательным так это удовольствие от работы с различными тканями и неисчерпаемые возможности, которые таят в себе воск и краски. Легкие складки ткани напоминают языки пламени костра, или песчаные барханы пустыни, или океанские волны. Кажется, это искусство живет столько, сколько живет человек. Ведь никто точно не знает, когда человек создав ткань, решил ее украсить.

Понятие "батик" впервые появляется в голландских текстах XVII столетия. Яванцы называют батик "амбатик", что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте и датируются V веком н.э.
 Среди других находок, относящихся к глубокой старине, - японские ширмы периода Нара (646-794). Считается, что они были расписаны или китайскими художниками, эмигрировавшими в Японию, или на их родине.
Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500 г. до н.э. Изобретение шелка приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в I тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династии Суй (710-794), известно абсолютно точно. Приложение №2

В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому-то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути. Есть свидетельство, что к 1677 году торговля шелком из Индии распространилась на о. Ява и в Персию.
Во времена Китайских династий суй (581-618) и Тан (618-907),Япония находилась под большим влиянием Китая, поэтому вполне возможно, что именно тогда батик из Китая был экспортирован в Японию. Об этом свидетельствуют ширмы, относящиеся к периоду Нара (646-794).
 В Японии в VIII веке батик был широко распространен. Всем известно, что эта страна всегда славилась своими великолепно оформленными кимоно.
В былые времена японцы много времени проводили сидя со скрещенными ногами, поэтому им была нужна одежда, не стесняющая движений. Кроме того, в этой стране, как, в прочем и повсюду на Востоке, не было принято демонстрировать свою фигуру. Но социальный статус необходимо было как-то обозначить, поэтому украшение одежды стало обычным делом для японцев.
 В начале XIX века Миязаки Юзен (по другим источникам Миядзани Юдзен) создал собственный стиль, использовал трафареты и окрашивал с защитным составом.

Приложение №3

 Его работы сразу можно отличить: великолепные рисунки располагаются в пределах четко выделенных участков. В 1835 году в голландском городе Лейдене была открыта первая фабрика по производству батика. Следом за ней такие предприятия появились в Роттердаме, Апелдорне, Хелмунде и Харлеме. Для получения наибольшей прибыли с наименьшими затратами при воспроизведении сложных яванских узоров была разработана новая технология. Чтобы обучать рабочих голландцы не поскупились нанять индонезийских мастеров. Возвращаясь на Яву, эти специалисты в свою очередь налаживали производство батика на родине. В то время воск наносился с помощью печатных штампов, что значительно удешевляло производство и позволяло получать очень сложные узоры.
После резкого обвала мировой экономики в 1920-х годах батик из промышленного производства снова стал ремеслом одиночек. В Голландии открылась школа батика. Батик превратился в прикладное искусство.
 В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе. С одной стороны, мода времен НЭПа обеспечила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани.

 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.

Техника росписи.

Существуют три основных метода росписи тканей.

Узелковый батик
 Легче всего в домашних условиях получить необычный узор способом узелкового окрашивания, потому что рисунок образуется в результате простейших операций: с помощью завязывания, обматывания, складывания и прошивания отдельных фрагментов ткани перед крашением.
Горячий батик
 Узор создается с помощью расплавленного воска или других подобных веществ. Окрасив ткань и сняв воск, мы получим белый или разноцветный рисунок на цветном фоне.
Холодный батик.Более легкий и распространенный метод - холодный батик, это европейское изобретение эпохи модерна. Суть его в том, что рисунок создается с помощью контурной обводки специальным составом.
Хотя батик и сам по себе может заворожить красотой, его часто украшают дополнительными декоративными материалами, такими как бисер, паетки, стеклярус, вышивка, и т.д.

 Работа в технике холодного батика дает возможность расписать не всю вещь, а один небольшой фрагмент. Такая фрагментарная роспись может не только украсить изделие, но и без помощи аппликации скрыть дефект ткани или пятно. Обязательное наличие контура придает произведениям, выполненным в этой технике, дополнительную декоративность и графичность. Линии контура ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является обязательным условием. Именно в технике холодного батика расписывают платки на текстильных фабриках.

 В данном проекте разработан урок по выполнению с учащимися изделий в технике холодного батика.

Практическая часть

Разработка занятия: "Холодный батик. Отделка легкого платья "

Цели занятия:

Образовательная:

1. Ознакомить обучающихся с техникой холодного батика и особыми эффектами, которые можно получить с помощью разных дополнительных материалов;

2.Овладеть определенными методами, принципами и техническими приемами работы, обеспечивающими возможность творчески работать в технике “холодный батик”.

Развивающая:

1.Сформировать у обучающихся творческие способности.

2. Привить интерес к художественной обработке, в частности к росписи по ткани.

3. Развить чувство вкуса, пропорции и воображения.

4. Способствовать творческому подходу работе.

5. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, творческие способности.

Воспитывающая:

1.Сформировать у обучающихся аккуратность, усидчивость.

2.Сформировать у обучающихся терпеливость, ответственность.

Профориентационная:

1.Ознакомить обучающихся с профессией модельер, швея, дизайнер.

Тип занятия: Комбинированный

Методы проведения занятия:

Словесные: объяснение, беседа.

Наглядно – демонстрационные: демонстрация наглядных пособий, показ трудовых приемов, самостоятельные наблюдения обучающихся.

Практические: упражнения по выполнению приемов, самостоятельная работа

Виды контроля: устные вопросы, проблемные ситуации, самооценка.

Учебное задание: составление эскиза**,** отделка ткани холодным батиком.

Уровень целей и упражнений: правильность, точность

Самостоятельные целенаправленные наблюдения: качество выполнения батика, учет всех требований при выполнении батика.

Материально-техническое обеспечение занятия: компьютер, проектор, экран, легкое платье, рамы для росписи, краски, контур,кисти, баночка с водой, палитра, соль, мочевина.

Дидактические средства: таблицы, плакаты, картинки

Ход занятия

1 **Организация обучающихся:**

Открыть кабинет; обучающиеся заходят в кабинет и рассаживаются по своим местам; проверить их готовность к занятию, назначить дежурных.

2. Вводная часть.

Сообщение темы и цели занятия и их мотивация.

Тема сегодняшнего занятия: Холодный батик. Отделка легкого платья. Мы с вами познакомимся с техниками холодного батика и с различными эффектами, которые можно получить при таком способе окраски, если использовать разные материалы, и выполним отделку легкого платья.

3. Повторение ранее изученного материала.

Устный опрос:

1.Какие два условия надо соблюдать при узелковой росписи, чтобы окраска получилась ровной и качественной?

2.Как называют в Индонезии и Малайзии технику узелкового батика?

3.Что получится, если ткань при окрашивании узелковой техникой сложить гармошкой?

4. Изучение новой темы занятия.

- Теоретические сведения: Приложение №4

Техника эффектного и лаконичного «холодного» батика стала популярна в Европе в начале ХХ-го столетия. Эта техника проще, чем выполнение воскового «горячего» батика, поэтому, как только в Европе появились восточные ткани, здесь тут же прижился и «холодный» батик. Это самая простая и безопасная техника батика, поэтому она пользуется наибольшей популярностью. В России эта техника применяется еще с 1936-го года. Она использовалась при изготовлении галстуков, шарфов, скатертей, занавесок, салфеток, абажуров. 70-80-е годы стали пиком славы «холодного» батика во многих странах мира. И в наши дни эта техника не утрачивает своей популярности.

Традиционно «холодный» батик выполняется на натуральных шелковых тканях. Роспись таких тканей выглядит очень лаконично и красиво. При росписи ткани техникой «холодного» батика можно использовать лессировочные и акварельные техники заливки, а также различные солевые эффекты. Но воплощение ваших идей может преподнести неожиданные сюрпризы. Например, в руках неопытного человека, красители могут дать черные или серые цвета на ткани. Поэтому вам необходима не только прекрасная фантазия и чувство художественного вкуса, но также опыт и даже интуиция. Резерв для «холодного» батика должен быть прозрачным, и это одно из его преимуществ по сравнению с восковым резервом для «горячего» батика. Ведь прозрачный резерв не нужно удалять после выполнения росписи ткани. Также необходимо, чтобы резерв для «холодного» батика являлся растворимым в бензине. Резерв может продаваться в специальных тюбиках или флаконах с насадками, которые приспособлены для аккуратного нанесения резерва. Но, как правило, резерв для «холодного» батика наносят при помощи специальной стеклянной трубочки с загнутым носиком. Работа в технике холодного батика дает возможность расписать не всю вещь, а только один ее фрагмент. Такая фрагментальная роспись может не только украсить изделие, но и без помощи аппликаций скрыть дефект ткани или пятно. Обязательное наличие контура придает произведениям, выполненным в этой технике, дополнительную декоративность и графичность. Линии контура ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является обязательным условием. Именно в технике холодного батика расписывают платки на текстильных фабриках. Рисунок печатают резервирующим составом на машине, а расписывают вручную по образцу, используя не кисти, а стеклянные трубочки для резерва. Такая работа требует некоторого опыта, так как краситель вытекает быстрее, чем резерв, хотя резервуар трубочки и создает небольшой его запас. Поэтому в практических занятиях для резерва мы будем использовать трубочки, а роспись производить кистями и тампонами.

Физкультминутка.

Пальчиковая гимнастика

Звучит музыка

Чтоб за работой не устать,

Нам дали время отдыхать.

Сейчас мы руки разомнем, полоски скручивать начнем.

Дети сгибают, разгибают пальцы рук

Наши алые цветки распускают лепестки,

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.

Наши алые цветки закрывают лепестки,

Головой качают, тихо засыпают.

Дети медленно разгибают пальцы из кулачков,

покачивают кистями рук вправо-влево,

медленно сжимают пальцы в кулак,

покачивают кулачками вперед-назад

- Практическое задание

Дети, на прошлом занятии я вас просила принести легкое платье, краски, резервы, контуры, кисти и трубочку для нанесения резерва. Поэтому я надеюсь, что все необходимое вам для работы есть. Сегодня мы будем выполнять отделку легкого платья холодным батиком.

Сначала натяните ткань на жесткую основу при помощи четырех отрезков самоклеющейся двусторонней ленты, расположенных по периметру (Приложение 5 рис.1).

Используя ручку с нестойкими чернилами, нанесите на ткань предварительный рисунок, или скопируйте его при помощи кальки (Приложение 5 рис.2).

Установите на рапидографе круглое перо N 6, чтобы получить тонкую линию, или N 8 - в том случае, если нужна чуть более плотная линия, или если Вы используете резерв на основе воды (он сохнет дольше) (Приложение 5 рис.3).

Нанесите резерв на рисунок. Показанный на картинке материал золотистого цвета позволит получить (благодаря добавлению красителя) дополнительный рельефный эффект. Если используете парафин или воск, наносите их тонкой кистью - слегка потрескавшись, такой резерв придаст вашей работе еще большее очарование. Останется полное ощущение авторского исполнения какого-нибудь индонезийского мастера (Приложение 5 рис.4).

После чего, дети, вам будет нужно снять ткань с жесткой основы. Пока он сохнет, соберите раму (Приложение 5 рис.5).

Прикрепите шелк к раме. При помощи кисти наносите краску, начиная от центра каждого фрагмента - краска растекается по шелку. Перегородки из воска не дают одному цвету растекаться и заходить на другой (Приложение 5 рис.6).

Чтобы получить эффект мрамора, положите крупные кристаллы поваренной соли на прокрашенный и еще влажный шелк. Оставьте работу просушиться, прежде чем соскоблить соль (Приложение 5 рис.7).

Для того чтобы избежать следов стыковки на углах полотна, проведите влажной кистью по его периметру. Затем нанесите цвет на еще влажный шелк по самому краю, краска проникнет только до границы разделителя (резерва) (Приложение 5 рис.8).

Когда работа завершена, убедитесь в том, что ткань просохла, и уберите соль, стараясь не испачкать работу. Прогладьте ткань в течение 5 минут по изнаночной стороне.

- Повторение и закрепление нового материала

Тестирование (Приложение № 6)

- **Инструктаж по технике безопасности**

При работе с ножницами и инструментом:

1.Ножницы класть сомкнутыми лезвиями от работающего;

2.Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия;

3.Ножницы должны быть хорошо заточены и отрегулированы;

4.Хранить ножницы и инструменты в определенном месте;

5. Резервирующую стеклянную трубку хранить в определенном месте;

6. Со стеклянной трубкой обращаться очень аккуратно.

При работе с красками:

1. Иметь спецодежду;

2. Иметь салфетку на стол.

3. Иметь специальные емкости.

При работе с электрическим утюгом:

1.Проверить исправность шнура;

2.Включать и выключать утюг сухими руками, держась за корпус вилки;

3.Ставить утюг на подставку, следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура;

4.Следить за правильной установкой положения терморегулятора. По окончании работы выключать утюг.

5. Самостоятельная работа обучающихся (практическая часть)

- Показ трудовых приемов

Теперь, ребята, когда я вам объяснила что и как вам нужно делать, вы можете приступать к работе. Если вам нужен будет индивидуальный инструктаж, то поднимите руку, и я к вам подойду.

- **Целевые обходы рабочих мест обучающихся по выявлению:**

Соблюдение правил техники безопасности

 Пока дети работают, педагог проверяет их рабочее место, нет ли там чего лишнего и выполнение правил техники безопасности?

Если дети делают что-то не так, педагог корректно их поправляет.

Соблюдение технологической последовательности выполнения операций

 Пока идет процесс, выполнения задания педагог должен за всем наблюдать. При грубом нарушении правил выполнения работы более двух обучающихся, педагог останавливает их работу и вместе с детьми определяет правильность выполнения операции.

Ребята, советую вам, сначала работать с более светлыми оттенками, затем более насыщенными. На темных фрагментах могут появиться небольшие затеки.

Самостоятельность выполнения работ

Наблюдая за обучающимися , педагог должен проследить самостоятельность работы. Когда нарушения незначительные, педагог не останавливает работу всей группы, а подходит к отдельному обучающемуся.

Сбор материала для заключительной части

6. Заключительная часть урока

Наша сегодняшняя цель, была, начать знакомиться с холодным батиком, а еще научиться применять соль при холодной росписи. И, на мой взгляд, вы с ней все отлично справились.

На следующих занятиях мы будем продолжать расписывать легкого платья. А после нее, каждый из вас самостоятельно выберет рисунок и сделает еще одну работу.

На следующее занятие нужно будет, принести изделие, краски, резервы, контуры, кисти и трубочку для нанесения резерва.

Спасибо за внимание.

7. Убрать рабочее место

Занятие окончено. Дежурных прошу убрать кабинет.

Приложение №7 Рис №1,2,34

Заключение

Полученные на занятиях знания способствуют восприятию и оценке произведений декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся способны проанализировать, а главное, выразить свое субъективное мнение относительно любого произведения декоративно-прикладного искусства.

Дети познакомились с историей батика, узнали о признаках отличия одних методик росписи от других. В процессе обучения школьники повторили весь процесс изготовления изделия батика, начиная от эскизов и заканчивая росписью ткани. Подводя итоги, можно сделать вывод: занятия по декоративно-прикладному искусству необходимы, так как помогают формировать личность. Очень важно в это время направить весь потенциал ребенка в нужное русло. Научить правильно, воспринимать красоту окружающего мира, беречь природу, ценить свой труд и труд окружающих, вложенный в любое дело. В процессе учебно-воспитательного процесса была поставленная цель – объединить коллектив обучающихся посредством выполнения единой задачи. Таким объединением явились интересные, хорошо оформленные и проверенные работы обучающихся.

Библиографический список

1. Алексеев С.С. О цвете и красках.- М: Искусство, 1964. – 53с.:ил.

2.Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2003.

3.Дуайт Д. Основы китайской живописи. Энциклопедия. – М.: АРТ - РОДНИК, 2007.

4.Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: Радуга, 2000.

5. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом. –М.: Издательский цент «Академия», 2002. – 480 с.

6.Концептуальные основы образовательной области ²Технология²/ Под ред. Ю.Л. Хотунцева. – М.: РАО, 1999.

7.Моргадес К. Роспись по шелку. – М.: АРТ - РОДНИК, 2008.

8.Робинсон Р. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.

9.Саутан М. Расписываем цветы по шелку. - М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.

10.Синеглазова О.М. Батик. – М.: Издательский Дом МСП, 2006.

11.Сузи Стоку. Батик. Практическое руководство. - М.: Ниола 21 век.

12.Терешина Г.В. Батик своими руками. – М.: АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2007.