

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»
(ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»)**

РАССМОТРЕНО:

на заседании
методического совета
ГАПОУ АО «Астраханский
колледж арт-фэшн индустрии»

Протокол
от 28.08.2024 №1

УТВЕРЖДЕНО:

Директор
ГАПОУ АО «Астраханский
колледж арт-фэшн индустрии»
_____ Ж.А. Горячева

«04» сентября 2024г.

М. П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА (ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ)
*«Роспись по ткани (холодный батик)»***

Астрахань, 2024

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Получение новой компетенции: способность декорировать изделия из ткани в технике холодный батик.

1.2. Планируемые результаты обучения

Обучающийся должен **знать**:

- традиционные и современные техники росписи по ткани;
- современные материалы и инструменты для росписи по ткани;
- способы переноса рисунка на ткань;
- этапы выполнения различных видов росписи (холодный батик, горячий батик, шибори);
- способы презентации готового изделия.

Обучающийся должен **уметь**:

- самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания на практике;
- владеть методами росписи по ткани в техниках: холодный батик, горячий батик, шибори;
- проектировать и изготавливать изделия в различных техниках росписи по ткани;
- презентовать готовое изделие.

1.3. Методы обучения

Методы обучения определяются условиями, при которых образовательный процесс будет эффективным, а именно: проектный подход к обучению; практикоориентированность занятий; обеспечение познавательной активности слушателей; создание комфортного психологического климата в группе слушателей; качественное методическое и ресурсное обеспечение процесса обучения.

С учетом потребностей слушателей, а также новых тенденций в развитии профессионального образования содержание Программы может быть обновлено и дополнено в соответствии с запросами слушателей. Кроме того, по заявкам слушателей могут организовываться индивидуальные и групповые проблемные консультации, не входящие в сетку часов Программы.

1.4. Режим занятий

Определяется нормами предельной учебной нагрузки (в часах), установленных для программ дополнительного образования детей и взрослых и предполагает 1,5 часа в день, один раз в неделю.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Срок обучения: 6 часов

Форма обучения и реализации программы:

- очная.

Наименование раздела	Всего часов /зачетных единиц/	в том числе	
		лекции	практ. занятия
1			
Введение. Традиции центров народных художественных промыслов. Современные техники росписи по ткани. Выбор материалов для росписи. Подготовка ткани. Натяжка ткани на подрамник. Разработка шаблонов.	1,5	1	0,5
Технология выполнения холодного батика. Перенос рисунка на ткань. Работа с резервом.	1,5	-	1,5
Изготовление панно в технике холодный батик. Работа с грунтом. Эффект акварели.	1,5	-	1,5
Зачет. Презентация готовых изделий (выставка, фотоотчет, публикация материалов на сайтах-портфолио, сайтах-галереях творческих работ).	1,5	-	1,5
Всего:	6	1	5

2.2. Форма аттестации и критерии оценивания

Итоговая аттестация проводится в форме презентации готовых изделий декоративно-прикладного творчества с использованием современных презентационных технологий (выставка, фотоотчет, публикация материалов на сайтах-портфолио, сайтах-галереях творческих работ).

По результатам промежуточного контроля, представленные слушателями проекты оцениваются по шкале «зачтено/не зачтено».

Критерии оценки:

«Зачтено» выставляется слушателю, если он твёрдо владеет материалом, показал умения применять полученные знания на практике.

«Незачтено» получают слушатели, не умеющие использовать полученные знания на практике.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 1 ПК, мультимедийный проектор, выход в сеть Интернет.

Рабочих мест лаборатории: 15 столов и стульев.

Шкафы для хранения раздаточного дидактического материала.

Инструменты: степлер строительный, плоскогубцы, воскоплавы, тьянтинги, кисти для каллиграфии, кисти для воска, посуда для мытья кистей.

Материалы: скобы для степлера 4 мм, подрамники по числу обучающихся по размеру изделия для росписи в технике холодный батик, булавки, скотч малярный, ткань из натурального и искусственного шелка для изделий, самоисчезающие маркеры, ватманы по количеству обучающихся, карандаши, загуститель, грунт для шелка, контуры-резервы для шелка, краски для шелка, соль морская.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Литература:

1. Алпатова И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство / И.А. Алпатова. - М., 1993. - 3 Т. - 312 с.
2. Алферов Л.Г. Технология росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. / Л.Г. Алферов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. - 352 с.
3. Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Под ред. Н.Н. Соболева. - М., 1998. - 197 с.
4. Бирюкова Н. Западноевропейские ткани XVI -XVIII вв. / Н. Бирюкова - М., 1998
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Изобразительное искусство, 1997. - 240 с.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Изобразительное искусство, 1997. - 216 с.
7. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р.А. Гильман. - М. : Гуманитар. изд. центр «Владос», 2008. - 159 с.
8. Гурьева Т.С. Опыты Л.В. Маяковской в оформлении тканей // В сб. трудов НИИХП: вып. 6. - М., 1999. - 267 с.
9. Давыдов С.Г. Батик. Техника. Приемы. Изделия / С.Г. Давыдов. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 184 с.
10. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: Радуга, 2000
11. Дуглас Ш. Русский текстиль 1928-1932 / Ш. Дуглас // Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. -М., 1993.
12. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий / Л.Е. Жоголь. - Киев, 1992. - 349 с.

13. Жолобчук А. Я. Подарки из батика / Жолобчук А. Я.- М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. - 78,[2] с.: ил. - (Подарок своими руками).
14. Загребаяева Л.В. Лоскутное шитье. Роспись тканей. Плетение шнуров / Авт.-сост. Л.В. Загребаяева. - Мн.: Миринда, 2002. - 224 с.: ил. - (Ваш досуг).
15. Искусство батика. Энциклопедия художника. - М. : Внешсигма, 2001. - 111 с.
16. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика / О. Кабанова // Декоративное искусство СССР. - 1987. - № 1. - с.31-45.
17. Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. Народные художественные промыслы: Учеб. пособие для сред. проф. - техн. учеб. заведений. - М.: Высш. школа, 1980. - 176 с., ил. - (Проф-техобразование. Декоративно-прикладное искусство).
18. Каптерова Т.П. Искусство Средневекового Востока / Т.П.Каптерова, Н.А. Виноградова. - М., 1989.
19. Кузнецова С.С. У истоков индонезийской культуры. М.: 1989г.
20. Лоскутное шитье. Роспись тканей. Плетение шнуров / под общ. ред. Л.В.Загребаяева. - Мн.: Миринда, 2002. - 224 с.
21. Львова Е. П., Фомина Н. Н., Некрасова Л. М., Кабкова Е. П. Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века. (Очерки истории). - СПб.: Питер, 2008. - 416 с.: ил.
22. Мамонтов С.П. Основы культурологии: М.: Олимп, 1999.
23. Махмутова Х.И. Предметы интерьера в технике батик и аппликация. Делаем сами. - М.: Эксмо, 2006. - 64 с.
24. Менди Саутен. Роспись по шелку / Руководство для начинающих. - Ростов: Феникс, 2005.
25. Миладинов П. Полезные советы и рецепты для всех / П. Миладинов. - М., 1988.
26. Миллер Д. Интерьер. Цвет и стиль / Д. Миллер. - М. : Ниола XXI век, 2001.
27. Пипер А. Роспись по ткани / А. Пипер. - М. : АРТ-РОДНИК, 2007. - 47 с.
28. Разина Т.М. Искусство художественных промыслов на современном этапе: Сб. науч.трудов НИИЗП/ Отв.ред. Т.М.Разина. - М., 1982. - 173 с.
29. Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы / Р. Робинсон. - М.: Ниола-Пресс, 2007. - 96 с.
30. Роспись по шелку // Валентина. - 1995. - № 1.
31. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей / Н. Г. Рудин. - М., 1995. - 175 с.
32. Рукоделие / под общ. ред. М.С. Левиной. - М.: Рольф, 2000. - 384 с.
33. Сараева Ю.С. Роспись по ткани / Ю.С. Сараева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000. -
34. Синеглазова, М.О. Батик / М.О.Синеглазова. - М.: Издательский дом МСП, 2004.
35. Синеглазова М.О. Распишем ткань сами / М.О. Синеглазова. - М.: Профиздат, 2000. - 312 с.
36. Смирнов Ф., Волков Р. Солнце в доме. Батик своими руками // Идеи вашего дома.-- 1997.-- №6.
37. Соболев К.Н. Набойка в России / К.Н. Соболев. - М., 1997. - 293 с.
38. Соболев К. Н. Очерки по истории украшения тканей / К.Н. Соболев. - М., 1996. -
39. Стоку С. Батик / Практическое руководство. - М: Ниола 21 век.
40. Тангус О.В. Технология росписи тканей / О.В. Тангус. - М., 1999. - 412 с.
41. Трубникова Л.А. Красота ремесла и творчества / Л.А Трубникова. - Ростов н/Д., 2000. - 212 с.

42. Чурилова В.И. Техника художественной росписи тканей / авт.-сост. В.И. Чурилова. - М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. - 171, [5] с: ил., 32 л. ил. - (Секреты мастерства).

43. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв / Л.И. Якунина. - М., 1998. - 156 с.

Электронные издания и ресурсы

1. 22 лучших художественных приложений на iPad для живописи и эскизов -

<http://say-hi.me/podborki/22-luchshix-xudozhestvennyx-prilozhenij-na-ipad-dlya-zhivopisi-i-eskizov.html#hcq=ECjМОКр>

2. 13 книг, которые должен прочитать каждый дизайнер

<https://www.mann-ivanov-ferber.ru/creativity-books/knigi-dlya-dizaynera/>

3. Сайт художника Ирины Букоткиной <http://art-original.ru/>

4. Рукодельный рунет <https://www.darievna.ru/page/batik-putevoditel-po-rukodeliju>

Глоссарий

Ахроматический ряд - ряд светлотного диапазона от белого к черному, состоящий из девяти светлот. Каждый светлотный тон настолько темнее предыдущего, насколько светлее последующего.

Аэрограф - прибор для равномерного разбрызгивания краски. Может быть заменен пульверизатором или автомобильными аэрозолями.

Багет - рейка со сложным профилем для изготовления рам.

Бандан - название техники крашения ткани.

Батик - способ украшения ткани с помощью расплавленного воска. Родиной его считается Индонезия. В настоящее время словом батик обозначают практически все виды ручной росписи ткани.

Батик-штифт - или электрический карандаш, заправляется восковой массой, которая разогревается скрытой в стержне спиралью и вытекает через узкое отверстие выхода. Дает тонкие и точные линии узора. Имеет тот недостаток, что количество одноразово заправляемого воска очень мало и требует частого дополнения.

Водяная баня - устройство из двух подходящих по размеру емкостей, где в большую наливается вода, а во вставляемую в нее меньшую кладется нужное вещество (которое нужно поддерживать при постоянной температуре, не доводя до кипения). Используется для приготовления резерва и поддержания в горячем состоянии восковой массы для горячего батика.

Воронка - металлическая воронка на теплоизолирующей ручке и с узким отверстием внизу конуса. Применяется в горячем батике как аналог древнего прибора «чантинг».

Воск, восковая масса - специальный резервирующий состав для горячего батика, в который пчелиный или искусственный воск входит в качестве одного из компонентов.

Главные цвета - желтый, синий, красный и зеленый главными называются потому, что все остальные цвета цветового круга являются их производными.

Грунтовка - покрытие ткани специальным составом для меньшего впитывания красителя. Применяется чаще всего при свободной росписи.

Декоративная композиция - способ расположения на плоскости декоративных элементов, их взаимосвязь.

Загустки - специальные прозрачные пасты, к которым добавляют краситель и тем самым готовят пасты для печатания.

Запаривание - процесс закрепления красителей на ткани с помощью пара.

Зарисовка - стилизованное изображение природной или иной формы в целях дальнейшего использования в создании композиции.

Контрастные цвета - цвета, расположенные на противоположных концах диаметров цветового круга.

Кракле - сетка трещин, возникающая на ткани при работе в технике горячего батика. Иногда создается специально и используется как отдельный эффект.

Кубовая набойка - получила свое название от куба - чана с красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом (печать) узором.

Мотив - основной элемент построения орнамента или декоративной композиции. В последней, часто является композиционным и эмоциональным центром.

Мочевина - химическое вещество, удобрение. В росписи ткани используется для создания специального эффекта.

Набойка - способ украшения ткани. Название свое получила от процесса работы, когда по доске с рисунком, наложенной на ткань, ударяли деревянными молотками для лучшего проникновения красителя в ткань.

Палантин - широкий шарф, накидка из ткани или меха.

Панно - декоративная композиция, часто заключенная в раму. Служит эмоциональным и композиционным центром интерьера.

Подрамник - рама под холст или ткань. Основной особенностью является то, что все планки рамы имеют с внутренней стороны скос в направлении сверху-наружу-вниз-внутри. Это позволяет натянутой ткани практически не соприкасаться с деревом рамы.

Подсветка - прием, позволяющий проверить замкнутость контура в холодном батике, а также способ перевода рисунка на ткань.

Присыпка сухими красителями - один из дополнительных эффектов в росписи ткани.

Промывка участка росписи - удаление красителя с неправильно расписанного участка ткани с помощью большого количества воды или с использованием спирта.

Пяльца - круглая рамка для вышивания, состоящая из двух частей. В росписи используется в качестве рамки для небольших работ круглой формы. Ткань расписывают в пяльцах, тонируют наружную часть пялец и готовое панно вешают на стену.

Раппорт - минимальная площадь повторяющегося рисунка. В него входят сам мотив и расстояние до другого мотива. Повторение раппорта образует раппортную сетку.

Резерв - краткое название для резервирующей массы в холодном батике.

Родственные цвета - цвета, расположенные в одной четверти цветового круга.

Родственно-контрастные цвета - цвета, расположенные в половине круга.

Роспись по-сырому - роспись производится по влажной ткани или бумаге, что придает работе акварельность, мягкость цветовых переходов, дает возможность смешивать цвета непосредственно на ткани.

Солевая техника - один из способов создания дополнительного эффекта в свободной росписи ткани.

Сухая кисть - один из приемов работы щетинной кистью, на которую набирается меньшее количество краски или восковой смеси (в батике), что позволяет каждой ворсинке провести свою собственную линию, отдельно от других.

Тампон - изготовленный из ваты или поролона инструмент для росписи больших плоскостей фона.

Трубочки - стеклянные трубочки с загнутым концом и резервуаром в нижней трети -- инструмент для нанесения резерва при росписи в технике холодного батика.

Туаль - сильно блестящий натуральный шелк, чаще используемый для росписи шарфов.

Узелковый батик - бандан, способ окрашивания ткани с помощью узлов и жгутов, создающих узор.

Флаконы для резерва - пластмассовые флаконы с тонкой насадкой.

Флейтц - широкая плоская щетинная кисть. Используется как в художественных, так и в малярных работах.

Чантинг - прибор для нанесения на ткань раскаленной восковой массы. Используется в росписи в технике горячего батика. Представляет собой металлический резервуарчик с носиком. Вытекая через носик, воск оставляет на ткани линию, создающую орнамент. Если у чантинга два носика, один над другим, то он оставляет две параллельные линии, если носики расположены по четырем углам, прибором можно наносить четыре точки одновременно.

Шитый батик - условное название разновидности узелкового батика. Ткань собирается на нитку, как при наметывании, по линии узора и сильно стягивается. Краситель не проникает в образовавшиеся мелкие складки, и после крашения получается узор.

Эскиз - предварительный рисунок композиции, в котором выверены и согласованы все детали. В окончательном виде используется для увеличения в натуральную величину.

3.3. Кадровые условия

Кадровое обеспечение программы осуществляет преподавательский состав ГАПОУ АО «АКАФИ».

4. РУКОВОДИТЕЛЬ И СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Составитель программы:

Букоткина И.А.

Рецензенты программы:

Шишманова И.В., заместитель директора

Абрамова О.В., преподаватель
