

Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Ленинского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА

Подписано цифровой подписью:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Дата: 2026.10.01 11:47:56 +05'00'

ПРИНЯТА:
на Педагогическом совете
Протокол № 4 от 04.06.2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ ДО ДДТ
Ленинского района

Н.В. Кравченко
Протокол от 04.06.2026 г. № 115

**Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа
художественной направленности
«Народные промыслы»
для индивидуального обучения**

Возраст учащихся: 10 -17 лет
Срок реализации: 7 учебных лет

Составитель программы:
Отмахова Елена Леонидовна,
педагог дополнительного образования

1. Комплекс основных элементов адаптированной дополнительной общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Направленность (профиль) Программы.

«Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Народные промыслы» имеет художественную направленность.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.).
4. Федеральный закон от 28.12.2024 N 543-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р.
6. Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок).
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).
12. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года».
13. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.06.2023 № 785-Д «Об утверждении Требований к условиям и порядку оказания государственной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с социальным сертификатом».
14. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района.
15. Приказ директора МБУ ДО ДДТ Ленинского района № 124 от 22.05.2025 г. «Об утверждении Положения о дополнительных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района».

1.1.2. Актуальность Программы выражается современным подходом к обучению и соответствии потребностям времени в изучении народных промыслов России. Содержание

Программа предполагает целенаправленную работу по обеспечению учащихся возможностью удовлетворения творческих и образовательных потребностей для реализации новых компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов, раскрывается посредством художественного творчества.

1.1.3. Отличительной особенностью программы является применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при принятии решения руководящих органов о переходе на дистанционное обучение в целях профилактики и предотвращения инфекционных заболеваний.

Возможно проведение индивидуальных занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для детей, пропускающих занятия по уважительной причине, а так же проведение индивидуальных занятий для ребенка с ДЦП на дому.

1.1.4. Адресат Программы

Возраст учащегося 10-17 лет. Программа «Народные промыслы», предназначена для ребенка школьного возраста с ОВЗ и/или инвалидов. Особенности реализации программы определяются с учетом особенностей, образовательных возможностей и потребностей каждого ребенка индивидуально.

Учащиеся с ОВЗ и/или инвалиды — это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии. Категория учащихся с ОВЗ неоднородная по составу группа учащихся. Среди причин возникновения ОВЗ могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обуславливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

Все учащиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (учебных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной само регуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Ссылка на <https://fgosreestr.ru/>.

Роспись по ткани – очень древнее и вечно юное искусство. Никогда не выходят из моды уникальные рукотворные предметы интерьера и одежда, расписанная кистью художника. В настоящее время на уроках труда в общеобразовательной школе недостаточно уделяют внимания художественно-эстетическому воспитанию девочек-подростков, их умению выглядеть неповторимо и стильно украсить свой дом эксклюзивными вещами. Ведущие потребности подростков – это подчеркнуть свою индивидуальность, найти эстетическое самовыражение, получать наслаждение от общения с окружающим миром. Зная основные способы росписи ткани можно приобщиться к интересному и полезному делу, реализовать свой творческий потенциал и подготовиться к сознательному выбору будущей профессии.

Раздел программы художественно-эстетической направленности «Батик» 7 года обучения, является структурной частью системы дополнительного образования, учреждения которой становятся центрами развития личности, ее самореализации и профессионального самоопределения. Этот вид образования изначально ориентирован на свободный выбор ребенком видов и форм деятельности, формирование его образа мира, развитие мотивации и способностей. Программа представляет собой своеобразную общность детей и взрослых, характеризующуюся целенаправленностью, разновозрастным составом учащихся, разнообразием и свободой выбора деятельности, что является отличительной особенностью от других программ данного направления.

Программа дает возможность развития творческой личности подростка, ее

самореализации и самосовершенствования. Основное направление программы – реализация интересов и потребностей подростков в сфере свободного времени, обучение умению создать красивую вещь и одежду своими руками, подчеркивая свою индивидуальность.

Программа «Батик» позволяет детям познакомиться с искусством росписи ткани, художественными традициями в этой области искусства, а также реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие художественно-эстетические потребности. Известно, что все дети до определенного возраста (12-17) лет любят рисовать. Художественная роспись ткани, как вид декоративно-прикладного искусства помогает решить эту проблему. Занятия батиком способствуют формированию и развитию духовного мира ребенка, поддержанию интереса к художественной деятельности, расширению кругозора и формированию нравственных принципов. Занятия росписью по ткани развивают мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер; совершенствуют личностные качества – абстрактное мышление, художественный вкус, расширяют и углубляют кругозор.

Исходя из психофизиологических особенностей детей с ОВЗ, были отобраны методы и формы работы, которые отвечают принципам развивающей педагогики:

- освоение знаний, умений и навыков идет с помощью активизации эмоциональной сферы – интереса, вызванного желанием освоить технологию понравившегося изделия;
- нацеленность на конечный результат – изделие, позволяет мобилизоваться, сконцентрировать усилия, развивать способность к самостоятельности;
- построение обучения от простого к сложному, что способствует созданию для каждого учащегося ситуации успеха;
- использование проблемного обучения, подразумевающего творческое индивидуальное решение посильных художественных задач.

От начала к концу обучения доля самостоятельной работы увеличивается, а роль педагога меняется от обучающей к помогающей. В соответствии и практические работы меняются от выполнения упражнений по образцу к выполнению самостоятельных работ и к творческой самостоятельной деятельности. Таким образом, контроль педагога необходим только на стадии репродуктивного уровня, когда оттачиваются умения, закрепляются основные знания. На стадии же творческих занятий контроль педагога становится неуместным и должен перейти в наблюдение. По мере необходимости проводятся консультации, обсуждения, советы, которые легче всего организовать во время итоговых занятий, выставок или конкурсов. Выставочная работа организуется по результатам работы, когда накапливается необходимое количество экспозиционного материала. Все работы отбираются с согласия авторов.

В результате освоения программы повышается уровень общей осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных отношений, творческого развития ребенка в целом, активизируется социально – ориентированная деятельность, его профессионально творческий потенциал как комплекс социально-значимых личностных качеств, способствующих профессиональному самоопределению в условиях конкуренции рынка труда.

Учащиеся имеют возможность само реализоваться на трех уровнях: 1-й уровень – в творческом объединении (показ, обсуждение работ); 2-й уровень – внутри учреждения (конкурсы, авторские выставки); 3-й уровень – вне учрежденческий (районные, областные выставки).

Результативность освоения программы – индивидуального образовательного маршрута – оценивается как на уровне знаний и умений, так и личностной характеристики учащегося.

В зависимости от конкретного ребенка в рамках педагогического консилиума определяются специальные методы и технологии, отвечающие потребностям учащегося.

1.1.5. Объем и срок освоения Программы;

Объем программы- 1584 часов. Программа рассчитана на 6 лет обучения

Объем программы

- 1 год обучения-288 часов – 118 час. теории и – 170 час. практики.
- 2 год обучения 288 часов- 119 час. теории и 169 час. практики.
- 3 год обучения 288 часов- 68 час. теории и 220 час. практики.
- 4 год обучения 288 часов 130 час. теории и 158 час. практики.

5 год обучения 216 часов 116 часов теории и 100 практики

6 год обучения 216 часов 83 часов теории и 133 практики

7 год обучения 216 часов 59 часов теории 157 практики

Программа рассчитана на 3 недели обучения (в каникулярный период)

Программа состоит из 6 модулей:

1. Промыслы России

2. Тагильская лаковая роспись по металлу

3. Контурная роспись по ткани

4. Уральская роспись на современном этапе

5. Творческая роспись

6. Роспись по дереву

7. Роспись по ткани. Батик

Каждый модуль соответствует одному году обучения и является самостоятельной дидактической единицей, что предоставляет возможность изучения содержания курса с различной степенью полноты: учащиеся могут освоить любой модуль (несколько модулей) по выбору.

1.1.6. Особенности организации образовательного процесса:

В основу разработки и реализации адаптированной программы учащихся с ОВЗ заложены *дифференцированный и деятельностный подходы*.

Дифференцированный подход к разработке и реализации адаптированной программы учащихся с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся с ОВЗ и/или инвалидов определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам образования социально и личностно значимого характера; существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Для снятия эмоционального напряжения, поддержки положительной самооценки, создания позитивного настроения, усиления конструктивности поведения, способности выразить словами и осознать основания собственных действий, мыслей, чувств, развития продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми, в возможности осуществить саморукводство и саморегуляцию, стать целостной личностью во время занятий и перемен между занятиями используется комната для релаксации. Вся система образовательных действий ориентирована в конечном итоге на социализацию личности и ее интеграцию в общество.

Режим занятий.

Форма обучения – очная.

Форма организации образовательного процесса.

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Народные промыслы» для детей с ОВЗ и/или детей инвалидов рассчитана на 7 лет обучения. Учебный план Программы 1-4 года обучения рассчитан на 288 часов в год, по 3 часа 2 раза в неделю, 2 часа 1 раз в неделю.(8 часов в неделю),

5-7 года обучения на 216 часов в год, по 2 часа 3 раза в неделю

Продолжительность одного академического часа- 40 минут (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

Перерыв между учебными занятиями – 10-15 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных образовательных технологий продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет , 30 минут для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз.

Первый год обучения – «Промыслы России», второй год обучения – «Тагильская лаковая роспись по металлу», третий год обучения – «Роспись по ткани», 4 год обучения – «Уральская роспись на современном этапе» (по 3 часа 2 раза в неделю, 2 часа 1 раз в неделю. (8 часов в неделю), пятый год обучения «Творческая роспись» (по 2 часа обучения- 3 раза в неделю) шестой год обучения «Роспись по дереву» (по 2 часа обучения- 3 раза в неделю), седьмой год обучения «Роспись по ткани. Батик» (по 2 часа обучения- 3 раза в неделю)

Формы реализации образовательной программы . Реализация Программы «Народные промыслы» представляет собой линейную последовательность освоения содержания в течение одного или нескольких лет обучения в одной образовательной организации.

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для расслабления мышц, снятия напряжения – физминутки, за счет увеличения перемен для проведения пальчиковой гимнастики, физминуток–увеличивается продолжительность занятия- до 3 час. Занятия с учащимся могут быть организованы по месту жительства.

При электронном обучении с применением дистанционных образовательных технологий продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 минут. Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз.

Перечень форм проведения занятий;

Для реализации программы применяют комбинированные и практические занятия. В зависимости от содержания тем и их целей индивидуально – групповая форма обучения. Форма обучения: очная.

При реализации программы может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:

1. Словесные методы обучения (устное изложение, беседа, анализ рисунка, структуры построения композиции и др.).

2. Наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ, исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.).

3. Практические методы обучения (отработка приемов и методов росписи, тренировочные упражнения, самостоятельная работа и др.).

4.Метод игрового моделирования поведения.

5.Методы телесно-ориентированной терапии.

6.Релаксационные методы. (Метод продуктивной деятельности (роспись),

Метод сказкотерапии.)

7.Метод визуальной поддержки (использование схем, алгоритмов, визуальных способов подачи информации

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:

1. Объяснительно – иллюстративные методы обучения. При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию.

2. Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности.

3. Частично – поисковые методы обучения.

4. Исследовательские методы обучения. Овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы. Элементы сказкотерапии, арттерапии с импровизацией; Психогимнастика; Игры на развитие навыков общения; Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; Формы организации развивающего процесса: Индивидуальная работа.)

Перечень видов занятий;

Теоретические и практические занятия, индивидуальные.

Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии:

- индивидуальная
- индивидуально – групповая

Формы проведения занятий: занятие – игра, конкурс, викторина, творческая встреча, выставка и др.

Перечень форм подведения итогов реализации программы

Формы подведения итогов реализации зависят от профиля Программы. Это:

Тестирование, выставки, анализ творческих работ, защита индивидуальных творческих проектов, презентация работ и т.д.

1.2. Цель и задачи Программы:

Цель- содействовать формированию индивидуальных способностей учащихся, в художественно - творческой деятельности, заложенные в ребенке с ОВЗ и/или детей-инвалидов, формировать практические умения в технике народной росписи, создавать благоприятные условия для развития мышления, коррекции внимания.

Задачи:

- *обучающие* (образовательные) (приобретение определенных знаний, умений, навыков) способствовать формированию у ребенка доверительного отношения к миру;

познакомить учащихся с историей развития народных художественных промыслов;

расширять круг представлений об окружающем мире;

- *развивающие* (развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности и т.п.)

пробудить художественно - творческую активность у детей с ОВЗ/инвалидов;

познакомить учащихся с основами цветоведения, техникой акварели, гуаши, масляными красками;

дать учащимся основные сведения о композиции и ее значении, об орнаменте, его видах и построении, о композиционном решении объемных изделий;

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;

- *воспитательные* (формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.).

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, народной культуре.

1.3. Планируемые результаты:

- *метапредметные результаты*

– повышение уровня самооценки овладение навыком работы в декоративно - прикладном искусстве,

- Знакомство и изучение народных промыслов России, знание основ художественного изображения, повышение статуса я - концепция; я и мой мир, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям,

- *личностные результаты*

– способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

- самостоятельная работа.
- формирование у ребенка доверительного отношения к миру;
- расширяется круг представлений об окружающем мире;
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.
- *предметные результаты*
 - знакомство учащегося с основами цветоведения, техникой акварели, гуаши, масляными красками;
 - освоены и изучены техники росписи различных народных промыслов России
 - получены элементарные умения, навыки художественной деятельности;

1.4. Содержание Программы

Учебный (тематический) план. 1 год обучения «Промыслы России»

	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	кол - часов	в том числе теория	в том числе практика
I	Введение	22	16	6
1.	Ознакомление с программой. Игровой сеанс в зоне релаксации	3	3	-
2.	Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда	3	3	-
3.	Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требование к освещению.	2	1	1
4.	Техника безопасности	3	3	-
5.	Инструменты и материалы	3	3	-
6.	Кисти	2	1	1
7.	Краски	3	1	2
8.	Палитра	3	1	2
II	Породы деревьев и их декоративные качества	14	6	8
1	Хвойные породы деревьев, использование их при создании художественных изделий из дерева.	3	1	2
2	Лиственные породы деревьев	3	1	2
3	Декоративные качества деревьев	2	1	1
4	Зарисовки деревьев	3	1	2
5.	Требования к качеству художественных изделий из дерева	3	2	1
III	Виды росписи	14	5	9
1.	Роспись масляными красками	3	1	2
2.	Роспись темперой	3	1	2
3.	Роспись гуашью	2	1	1
4.	Роспись контурными красками	3	1	2
5.	Роспись по стеклу	3	1	2
IV	Основы цветоведения.	19	7	12
1	Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета.	3	1	2
2	Цветовой круг	3	1	2
3	Контрастная и тональная цветовая гармония.	2	1	1
4.	Цвет и фактура. Изменение цветов.	3	1	2
5	Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика	3	1	2
6	Монотипия	2	1	1
7	Композиции из монотипии	3	1	2
V	Основные сведения о композиции	16	6	10
1	Объяснение приемов построения композиции. Виды композиций	3	1	2
2	Основные закономерности композиции- симметрия, равновесие, ритм, взаимодействие отдельных элементов композиции	3	1	2
3	Композиция букет	2	1	1
4	Композиция веточка	3	1	2
5	Композиция венок	3	1	2
6	Развитие фантазии, чувства цвета. Своя композиция	2	1	1
VI	Орнамент и его виды	32	12	20
1	Понятие об орнаменте. Виды орнамента.	3	1	2

2	Что такое узор?	3	1	2
3	Стилизация растительного орнамента	2	1	1
4	Стилизация геометрического орнамента	3	1	2
5	Орнамент в круге	3	1	2
6	Орнамент в полосе	2	1	1
7	Орнамент в квадрате	3	1	2
8	Орнамент на изделии	3	1	2
9	Искусство народов мира и орнамент	2	1	1
10	Усвоение зеркальной симметрии	3	1	2
11	Стилизация природных форм. Силуэт	3	1	2
12	Трафаретный орнамент. Цветок, листик	2	1	1
VII	Роспись художественных изделий из дерева	22	10	12
1	Виды и классификация художественных изделий из дерева	3	3	-
2	Способы подготовки поверхности деревянных изделий к росписи Способы нанесения краски на изделия	3	1	2
3	Инструменты и приспособления при росписи	2	1	1
4	Роспись кухонной лопаточки с плоской ручкой	3	1	2
5	Роспись ложки	3	1	2
6	Роспись дощечки ромашки	2	1	1
7	Роспись вазы	3	1	2
8	Роспись туеска	3	1	2
VIII	Полхов-Майданская роспись	14	7	7
1	Особенности росписи.	3	1	2
2	Виды изделий	3	3	
	Виды росписи	2	1	1
4	Роспись доски	3	1	2
5	Роспись изделия. Самостоятельная работа	3	1	2
IX	Мезенская роспись	11	4	7
1	Особенности мезенской росписи	3	1	2
2	Виды изделий	3	1	2
3	Изучение технологического процесса выполнения мезенской росписи на изделии	2	1	1
4	Роспись изделия	3	1	2
X	Городецкая роспись	14	5	9
1	Особенности городецкой росписи	3	1	2
2	Виды росписи	3	1	2
3	Изучение технологического создания городецких изделий, путешествие в городец	2	1	1
4	Роспись изделия (украсим тарелку)	3	1	2
5	Сказочные птицы (самостоятельная работа)	3	1	2
XI	Дымковская игрушка	14	5	9
1	Особенности дымковских игрушек	3	1	2
2	Изучение технологического создания дымковских изделий	3	1	2
3	Виды изделий	2	1	1
4	Роспись барыни (самостоятельная работа)	3	1	2
5	Роспись птички	3	1	2
XII	Красота Хохломы	16	6	10
1	Особенности золотой хохломской росписи	3	1	2

2	Виды росписи	3	1	2
3	Изучение техники выполнения хохломских изделий. Основной тип росписи травное письмо, письмо по золотому.	2	1	1
4	Роспись ложки	3	1	2
5	Роспись тарелки	3	1	2
6	Сказочная рыбка	2	1	1
XIII	Пермогорская роспись	14	5	9
1	Особенности Пермогорской росписи	3	1	2
2	Виды росписи	3	1	2
3	Изучение технологических особенностей	2	1	1
4	Роспись изделия туесок	3	1	2
5	Последовательность выполнения мотива Дерево	3	1	2
XIV	Гжель	14	5	9
1	Особенности росписи Гжели	3	1	2
2	Виды композиций	3	1	2
3	Техника исполнения	2	1	1
4	Роспись тарелки	3	1	2
5	Роспись птицы	3	1	2
XV	Загорская матрешка	11	4	7
1	Особенности росписи матрешки	3	1	2
2	Технологические особенности изготовления матрешек	3	1	2
3	Различная тематика матрешек	2	1	1
4	Роспись матрешки	3	1	2
XVI	Жостово	14	5	9
1	Особенности Жостовского промысла	3	1	2
2	Виды изделий	3	1	2
3	Виды композиций	2	1	1
4	Техника исполнения	3	1	2
5	Роспись круглого подноса	3	1	2
XVII	Урало-сибирская роспись	27	9	18
1	Особенности росписи возникшей на Урале	3	1	2
2	Техника исполнения Урало-сибирской росписи	3	1	2
3	Композиции	2	1	1
4	Домовая роспись	3	1	2
5	Роспись доски	3	1	2
6	Народное красильное дело	2	1	1
7	Изучение росписи домашней утвари: прялка, дуга, валец, бурак, ведро.	3	1	2
8	Самостоятельная работа. Роспись изделия.	3	1	2
9	Просмотр готовых работ. подготовка к выставке	2	1	1
10	Выставка «Мир вокруг»	3	1	2
	итого	288	118	170

Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Введение.

Ознакомление с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Гигиена умственного и физического труда. Понятие об утомляемости. Рабочая поза. Активный и пассивный отдых. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест, требования к освещению.

Игровой сеанс в зоне релаксации.

Тема 2. Породы деревьев и их декоративные качества. Рассказ: Хвойные и лиственные породы деревьев, использование их при создании художественных изделий из дерева. Декоративные качества дерева. Подготовка древесины и ее обработка. Требования к качеству художественных изделий из дерева.

Тема 3. Виды росписи. Рассказ: Роспись масляными красками, темперой, гуашью. Техника работы темперой, маслом, гуашью. Ознакомление с миниатюрной живописью на папье-маше. Роспись по металлу, стеклу, пластмассе.

Тема 4. Основы цветоведения. Рассказ: Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета. Цветовой круг. Контрастная и тональная цветовая гармония. Цвет и фактура. Изменение цветов на расстоянии. Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика. Монотипия.

Тема 5. Основные сведения о композиции. Рассказ: Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности композиции – симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие отдельных элементов композиции. Воспитание чувства отзывчивости на прекрасное и безобразное в искусстве. Развитие фантазии, чувства цвета.

Тема 6. Орнамент и его виды. Рассказ: Построение композиции с различными видами орнамента. Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация. Мотивы и формы. Орнамент – широкая область художественной культуры народов разных стран; демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента. Усвоение зеркальной симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт. Главное отличие орнамента от других видов художественного изображения, подчиненность расположения изобразительных мотивов законам симметрии и ритмам повторов. Ознакомление с особенностями построения композиции различных видов орнамента в полосе, круге, квадрате.

Тема 7. Роспись художественных изделий из дерева.

Виды и классификация художественных изделий из дерева. Требования к качеству изделий, поступающих на роспись. Способы подготовки поверхности деревянных изделий к росписи. Способы нанесения краски на изделия. Приемы нанесения краски разными способами и последовательность их выполнения. Инструменты и приспособления при росписи.

Тема 8. Полхов-Майданская роспись. Рассказ: Особенности Полхов-Майданской росписи. Виды изделий. Особенности росписи. Виды росписи.

Тема 9. Мезенская роспись. Рассказ: Особенности мезенской росписи. Виды изделий. Изучения технологического процесса выполнения мезенской росписи на изделии.

Тема 10. Городецкая роспись. Рассказ: Особенности городецкой росписи. Виды росписи. Изучение технологического процесса создания городецких изделий.

Тема 11. Дымковская игрушка. Особенности дымковских игрушек. Изучение технологии создания дымковских изделий.

Тема 12. Красота Хохломы. Рассказ: Особенности золотой Хохломской росписи. Изучение техники письма по золотому.

Тема 13. Пермогорская роспись. Рассказ: Особенности Пермогорской росписи. Последовательность выполнения.

Тема 14. Гжель. Рассказ: Особенности росписи Гжели. Виды композиций. Технологические особенности выполнения.

Тема 15. Загорская Матрешка. Рассказ: Особенности росписи матрешки. Технологические особенности изготовления матрешек.

Тема 16. Жостово. Рассказ: Особенности Жостовского промысла. Виды изделий. Техника исполнения.

Тема 17. Урало-сибирская роспись. Рассказ: Особенности росписи возникшей на Урале. Техника исполнения. Домовая роспись.

«Мир вокруг» Теория: изучение карточек - заданий, обзор объектов окружающего мира. Практическая работа: выполнение заданий.

Оборудование: Комплект оборудования для детей с замедленным психическим развитием в составе: образовательное решение «Простые механизмы», наборы LEGO® Education с

комплект учебных материалов, малые строительные платы LEGO, кирпичики LEGO® для творческих занятий.

Учебный (тематический) план. 2 год обучения «Тагильская лаковая роспись по металлу»

	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	Кол-во часов	В том числе теория	В том числе практика
I	Введение	22	16	6
1	Знакомство с программой Игровой сеанс в зоне релаксации	3	3	-
2	Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда	3	3	-
3	Техника безопасности	2	2	-
4	Инструменты и материалы. Формы. Виды подносов.	3	3	-
5	Кисти художественные беличьи	3	1	2
6	Краски художественные масляные	2	1	1
7	Палитра	3	1	2
8	Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требования к освещению.	3	2	1
II	Из истории сложения и развития промысла в Нижнем Тагиле XVIII века	6	6	0
1	Художественная школа и ее ученики	3	3	-
2	Роль и значение живописной школы на дальнейшем развитии промысла	3	3	-
III	Новый этап в развитии лаковой росписи	8	6	2
1	Возрождение уральской росписи, методов и приемов письма	3	1	2
2	Тагильский промысел на современном этапе	3	3	-
3	Знакомство с выставками, экспозициями, художниками	2	2	-
IV	Методы обучения Уральской росписи	24	11	13
1	Техника безопасности при выполнении росписи по металлу	3	3	-
2	Особенности уральской росписи по металлу, формы подносов, виды.	3	1	2
3	Основы цветоведения. Палитра	2	1	1
4	Кисти художественные беличьи. Обработка кистей	3	1	2
5	Краски художественные масляные.	3	1	2
6	Виды композиций	2	1	1
7	Знакомство с традиционными видами композиций	3	1	2
8	Композиция «Букет»	3	1	2
9	Композиция «Центровая»	2	1	1
V	Стилизация растительных мотивов на основе Уральской росписи	64	24	40
1	Двухцветный мазок	3	1	2
2	Декоративность мазка, отработка	3	1	2
3	Мелкие цветы (пятилистник, василек)	2	1	1
4	Другие мелкие цветы (ромашка, колокольчик)	3	1	2

5	Крупный цветок- Роза (традиционная)	3	1	2
6	Крупный цветок –Роза (усложненная)	2	1	1
7	Другие крупные цветы (маки, ирисы)	3	1	2
8	Крупные цветы (хризантемы, георгины)	3	1	2
9	Зелень, большие листья,	2	1	1
10	Крупные листья, разных видов	3	1	2
11	Мелкая зелень	3	1	2
12	Травки	2	1	1
13	Привязка, чертежка	3	1	2
14	Составление композиции из мелких цветов	3	1	2
15	Составление композиции из крупных цветов «Букет»	2	1	1
16	Композиция «Веночек»	3	1	2
17	Композиция «Веточка»	3	1	2
18	Времена года – Композиция «Весна»	2	1	1
19	Композиция «Лето»	3	1	2
20	Композиция «Зима»	3	1	2
21	Композиция «Осень»	2	1	1
22	Композиция с переходом одного времени года в другое	3	1	2
23	Самостоятельная работа, авторская композиция «Фантазия»	3	1	2
24	Самостоятельная работа (копирование работы одного из ведущих мастеров промысла)	2	1	1
VI	Стилизация ягодных мотивов	32	12	20
1	Особенности выполнения ягод	3	1	2
2	Уральская рябинушка	3	1	2
3	Смородина	2	1	1
4	Калина	3	1	2
5	Клубника	3	1	2
6	Крыжовник	2	1	1
7	Черемуха	3	1	2
8	Шиповник	3	1	2
9	Облепиха	2	1	1
10	Составление композиции из ягод	3	1	2
11	Композиция в корзиночке	3	1	2
12	Венок из рябины	2	1	1
VII	Фрукты в Уральской росписи	27	10	17
1	Особенности выполнения фруктов	3	1	2
2	Яблоки	3	1	2
3	Груши	2	1	1
4	Сливы	3	1	2
5	Виноград	3	1	2
6	Вишня	2	1	1
7	Композиция с фруктами	3	1	2
8	Композиция фрукты в корзиночке	3	1	2
9	Самостоятельная работа своя композиция	2	1	1
10	Копирование работы с фруктами	3	1	2
VIII	Шишки в Уральской росписи	11	4	7
1	Особенности выполнения шишек	3	1	2
2	Выполнение зелени	3	1	2

3	Композиция с шишками	2	1	1
4	Копирование подноса с шишками	3	1	2
IX	Декоративное украшение Уральской росписи.	27	10	17
1	Особенности изображения насекомых	3	1	2
2	Бабочки	3	1	2
3	Шмелики	2	1	1
4	Стрекозки	3	1	2
5	Составление композиции с насекомыми	3	1	2
6	Композиция с бабочками	2	1	1
7	Композиция из ягод с насекомыми	3	1	2
8	Композиция с фруктами и насекомыми	3	1	2
9	Композиция с шишками и насекомыми	2	1	1
10	Копирование работы мастера	3	1	2
X	Птицы в Уральской росписи	8	3	5
1	Особенности выполнения птиц	3	1	2
2	Птицы на тагильском подносе	3	1	2
3	Композиция с птицами	2	1	1
XI	Орнамент	22	8	14
1	Техника выполнения орнамента	3	1	2
2	Геометрический орнамент	3	1	2
3	Растительный орнамент	2	1	1
4	Зооморфный орнамент	3	1	2
5	Цветовое решение орнаментального узора	3	1	2
6	Трафаретный орнамент	2	1	1
7	Копирование орнамента	3	1	2
8	Самостоятельная работа(свой орнамент)	3	1	2
XII	Развитие творческого начала	37	15	22
1	Разработка сюжетных мотивов в технике Уральской росписи	3	1	2
2	Различные приемы стилизации детской картинки в технике уральской росписи	3	1	2
3	Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз)	2	1	1
4	Разработка образа зверушки	3	1	2
5	Роспись подноса (самостоятельно)	3	1	2
6	Орнамент на изделии	2	1	1
7	Разработка сюжетных композиций с детской тематикой	3	1	2
8	Роспись подноса с сюжетной композицией (самостоятельно)	3	1	2
9	Орнамент на изделии	2	1	1
10	Творческая работа «детская тематика» выбор картинки (самостоятельно)	3	1	2
11	Самостоятельная работа. Роспись авторского подноса	3	1	2
12	Орнамент на изделии	2	1	1
13	Оформление готовых работ.	3	1	2
14	Просмотр готовых работ (выставка)	2	2	-
	«Мир вокруг»			
	итого	288 ч	119	169

Содержание учебно-тематического плана

Тема 1. Введение. Знакомство с программой, общие понятия о санитарии и гигиене труда, техника безопасности, инструменты и материалы, кисти и краски художественные, палитра.

Игровой сеанс в зоне релаксации

Тема 2. Из истории сложения и развития промысла в Нижнем Тагиле XVIII века.

Рассказ: Художественная школа и ее ученики, Роль и значение живописной школы на дальнейшем этапе развития промысла.

Тема 3. Новый этап в развитии лаковой росписи. Рассказ:

Возрождение Уральской росписи, методов и приемов письма, Тагильский промысел на современном этапе, знакомство с выставками, экспозициями, художниками.

Тема 4. Методы обучения Уральской росписи.

Техника безопасности, особенности Уральской росписи по металлу « двухцветный мазок», формы подносов, виды, обработка кистей, виды композиций,

Тема 5. Стилизация растительных мотивов на основе Уральской росписи.

Практическая работа: Декоративность двухцветного мазка, мелкие цветы, крупные цветы, зелень, мелкая зелень, привязка, чертежка, составление композиции.

Тема 6. Стилизация Ягодных мотивов. Практическая работа: Особенности выполнения ягод. рябина, смородина, калина, клубника, черемуха и др составление композиции из ягод.

Тема 7. Фрукты в Уральской росписи. Практическая работа: Особенности выполнения фруктов, яблоки, груши, сливы, виноград, вишня и др.,

Тема 8. Шишки в Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности выполнения шишек, выполнение зелени, композиция с шишками.

Тема 9. Декоративное украшение Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности изображения насекомых, бабочки, шмелики, стрекозки, композиция с насекомыми, копирование работы мастера.

Тема 10. Птицы в Уральской росписи. Практическая работа: Особенности выполнения птиц, птицы на Тагильском подносе, композиция с птицами

Тема 11. Орнамент. Практическая работа: Техника выполнения орнамента, геометрический , растительный , трафаретный орнамент, цветовое решение орнаментального узора.

Тема 12. Развитие творческого начала. Практическая работа: Разработка сюжетных мотивов в технике уральской росписи, различные приемы стилизации детской картинки в технике Уральской росписи, разработка образа зверушки, самостоятельная работа. Оформление выставочных работ.

«Мир вокруг» Теория: изучение карточек - заданий, обзор объектов окружающего мира.

Практическая работа: выполнение заданий.

Оборудование: Комплект оборудования для детей с замедленным психическим развитием в составе: образовательное решение «Простые механизмы», наборы LEGO® Education с комплектом учебных материалов, малые строительные платы LEGO, кирпичики LEGO® для творческих занятий.

Учебно-тематический план

3 год обучения «Контурная роспись по ткани»

№ п/п	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	Общее кол-во часов	Теория	Практик а
1	Вводное занятие. Знакомство с Батиком	3	3	-
2	Из истории росписи ткани.	3	3	-
3	Роспись по шелку. Батик	2	2	-
4	Знакомство с российскими промыслами.	12	6	6
5	Условия безопасного труда. Техника безопасности	3	3	-

6	Материалы и инструменты	3	1	2
7	Контурный рисунок по ткани. Его возможности	12	6	6
8	Орнаментальный рисунок на ткани контурными красками.	18	6	12
9	Основные технические приемы Батика	12	6	6
10	Акварельная техника на ткани	36	6	30
11	Техника росписи с использованием соли	24	2	22
12	Техника калам кари	36	6	30
13	Контурный рисунок на ткани с использованием различных техник батика	30	2	28
14	Фиксация готовых работ	12	2	10
15	Закономерности цветовой композиции	12	2	10
16	Основы дизайна	12	2	10
17	Декорирование. Использование контурного рисунка на ткани, как способ декорирования	12	2	10
18	Выполнение творческих работ	44	4	40
19	Итоговое занятие. Просмотр готовых работ. Выставка «Волшебные платки»	2	2	-
	Итого	288	68	220

Содержание учебно-тематического плана

1. Тема: Вводное занятие. Батик

Содержание работы занятий, знакомство с разделом из программы Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. Художественная роспись ткани –батик, как один из видов декоративно-прикладного искусства. История возникновения и развития батика. Виды батика. Материаловедение. Инструменты и материалы: Краски для ткани. Резервирующие и контурные составы. Кисти для росписи. Палитра. Пяльцы и подрамники. Правила натягивания ткани на пяльцы и на подрамник. Уход за инструментами. Эффекты батика. Тренировочные работы (эффект соли, эффект капель, роспись по -сырому, присыпка сухим красителем).

2. Тема: Из истории росписи по ткани.

Искусство росписи ткани берет свое начало в глубокой древности, самая богатая и разнообразная коллекция-в Эрмитаже, ткани Контского Смита-4-7вв. Рисунок наносился путем переплетения нитей основ и утка. На смену пришли набивные ткани. Об этом подробнее можно посмотреть информацию в музее быта и ремесел горнозаводского населения Среднего Урала.

3 Тема: Роспись по шелку. Батик

Дать понятие «Батик». Когда и где появился впервые. Родина Индонезия в XX в появился в Европе, процесс трудоемкий, используется парафин, воск, резиновый клей, некоторые смолы и лаки. Дать понятие «резервирующий состав, его значение. чем отличится горячий способ от холодного. примерное задание, составить словарь терминов.

4. Тема: Знакомство с Российскими промыслами.

Рассказать о промыслах, которые занимаются росписью ткани в России: «Русский батик» г. Мытищи Московская область, «Камелия» г. Озерск Челябинской области, «Олеся» г. Троицк Московской области, «Купцево» г. Москва.

Обратить внимание на особенности изделия каждого промысла, в какой технике мастера предприятий расписывают ткани и для чего используют .Время образования предприятий и направленность их деятельности.

Зрительный ряд: -демонстрация литературы о промыслах, занимающихся батиком, просмотр иллюстраций.

Примерное задание: Скопировать образцы разных промыслов, чтобы понять технику разницу в технике и композиционном подходе к батиком использовать бумагу, карандаш, кисть и акварель.

5. Тема: Условия безопасного труда. Техника безопасности

Провести инструктаж по технике безопасности. Заострить внимание на условиях безопасного труда при росписи ткани в технике Горячий батик.

Примерное задание: Записать основные пункты техники безопасности, подготовиться к опросу.

6. Тема: Материалы и инструменты

Объяснить какой шелк использовать для росписи, как определить выбор. какие краски используются. дать понятие что такое «Анилиновые краски» Для чего применяют цветную тушь и чернила для фломастеров. Для работы необходима рама или пальцы. Объяснить как и для чего нужно использовать резервирующий состав. необходимость кистей, кальки, палитры и стаканчиков для смешивания красок, ножницы и простые карандаши.

7. Тема: Контурный рисунок по ткани. Его возможности

Дать понятие «Контур». Современные краски для контура «МАРАБУ». Использование фломастеров для росписи ткани. Для чего можно использовать рисунок на ткани.

Примерное задание: Придумать рисунок на ткани, используя бумагу и карандаш-самостоятельно.

8. Тема: Орнаментальный рисунок на ткани контурными красками.

Дать понятие что такое орнамент, каким он бывает, как его применяют в росписи ткани.

Примерное задание: Составить орнамент в круге, в полосе, в треугольнике. Придумать геометрический и растительный орнамент, используя бумагу и карандаш.

9. Тема: Основные технические приемы Батика

Познакомить с различными техниками росписи ткани. Дать понятие о технике холодного, горячего батика, акварельной технике, узелковой технике калам кари.

Провести сравнительный анализ

Холодный батик. Инструменты и материалы. Эффекты холодного батика

Знакомство с техникой росписи ткани способом «холодный батик». Инструменты и материалы.

Правила нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. Техника безопасности при работе со стеклянной трубочкой и резервирующими составами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи. Способы

устранения ошибок. Эффекты холодного батика. Тренировочные работы.

Горячий батик. Инструменты и материалы. Эффекты горячего батика

Знакомство с техникой горячего батика. Терминология. Инструменты и приспособления для горячего батика. Нанесение и снятие горячего резерва с ткани.

Приемы заключительной обработки изделия. Техника безопасности (при работе с плитой, утюгом, резервом). Эффекты горячего батика. Тренировочные работы.

Примерное задание: сделать копии батика, выполнить в разных техниках для закрепления материала.

10. Тема: Акварельная техника на ткани

Рассказать об особенностях акварельной техники, о возможностях экспериментировать с красками, цветом, создавать особое настроение, приводить к неожиданным эффектам. научить пользоваться анилиновыми красками, смешивать их для получения особого цветового эффекта. научить расписывать Акриловыми красками по ткани.

Примерное задание: по эскизам, сделанным ранее, сделать роспись по ткани в акварельной технике (4-6 штук в разной цветовой гамме)

11. Тема: Техника росписи с использованием соли

Объяснить действие соли на краску и на окружающую ткань, об эффекте, полученном при использовании кристаллов соли разной величины. Показать какие получаются декоративные эффекты при высыхании ткани.

12 Тема: Техника калам кари

Рассказать о родине техники калам кари остров Ява. Заострить внимание на особенностях этой техники. Она основана на скручивании шелка, завязывании узелков, использованием камешков, пуговиц, стеклянных шариков и др. предметов. Основной особенностью техники каламкари является непредсказуемость результата. Шелк можно перевязать в определенном порядке,

можно хаотично, в зависимости от задумки художника. Рисунки выглядят всегда по-разному, повторить их не возможно.

Примерное задание: Выполнить роспись по шелку в технике «калам кари» скручивая шелк, перевязывая узелками, используя камушки и бусинки, в теплом, холодном и смешанном колорите.

13. Тема: Контурный рисунок на ткани с использованием различных техник батика

Дать понятие учащимся, что такое контур, какие краски для этого используются. Возможности контурного рисунка. Научить детей подчеркнуть контуром самое главное, научить наносить на ткань красивый рисунок.

Примерное задание: Сделать копии с приготовленных ранее батиков, используя бумагу и акварель, подобрать к ним рисунок контуром, используя фломастеры. По подготовленным эскизам сделать контурную роспись на ткани.

14. Тема: Фиксация готовых работ

Перед занятием повторить технику безопасности. Объяснить учащимся, что фиксация - это закрепление готовых работ. Значение фиксации. Краска благодаря фиксации, надолго связывается с шелковой основой так, что при чистке и стирке краска не бледнеет. Рассказать о различных способах фиксации (утюгом и паром).

Примерное задание: заранее подготовленные работы зафиксировать разными способами, соблюдая технику безопасности.

15. Тема: Закономерности цветовой композиции

Половину успеха любой композиции составляет цветовое решение, поэтому важно знать главные закономерности цветовой композиции. Дать понятие учащимся «нюансное», «гармоническое» сочетание (главной чертой является сближенность или сходство цветов); «контрастное» гармоническое сочетание (противопоставление цветов, различие в цветовом тоне, светлоте и насыщенности). Сделать с учащимися цветовой круг. Дать понятие основные, дополнительные, теплые, холодные цвета. Знание основ цветоведения позволяют создавать выразительные, эффектные композиции, отвечающие заданному художественному замыслу.

Примерное задание: выполнить упражнения: «Растяжку» цвета, получить нюансное гармоническое сочетание, контрастное гармоническое сочетание. Упражнения сначала выполняются на бумаге, самые удачные цветовые композиции выполняются на шелке.

16. Тема: Основы дизайна

Дать понятие «дизайн». Дизайн-конструирование вещей, интересов, основанное на принципах сочетания удобства и красоты. Что можно сделать из батика: декоративное панно в интерьере, женский костюм, платки, шарфы, палантины и др. вещи. Возможности применения безграничны, а сам процесс дарит бесконечную радость творчества. Одним из приемов дизайна является декорирование. Например роспись по шелку можно декорировать стразами, бисером, пайетками и др. украшениями.

Примерное задание: Разработать эскиз декоративного панно, используя различные приемы декорирования -самостоятельно.

17. Тема: Декорирование. Использование контурного рисунка на ткани, как способ декорирования

Рассказать о возможностях контурного рисунка на ткани: оформление деталей одежды, штор, скатерти, салфетки, панно, платки, шарфы и др. как самостоятельным узором, так и дополнением батика. И батик и контурная роспись ткани могут являться произведением искусства. Это великолепная возможность для декорирования и экспериментирования, в результате которого появляются восхитительные настенные панно, демонстрирующие новые формы и рисунки, зачитывающие цветовые решения отличающиеся изяществом орнаментального рисунка.

Примерное задание: Разработать оформление шарфа, портьер, скатерти с салфетками, палантина, используя приобретенные навыки.

18. Тема: Выполнение творческих работ

Объяснить учащимся о необходимости разработки предварительного эскиза к творческой работе. Подготовить несколько эскизов творческой работы, выбрать с помощью педагога

наиболее удачный и приступить к выполнению в материале. Педагог должен помочь в выборе материалов и оборудования.

19. Тема: Итоговое занятие. Просмотр готовых работ. Выставка

После отбора творческих работ, провести анализ работы. Отметить лучшие качества. Дать первоначальные навыки в построении экспозиции выставки. Ручной творческий труд сочетает в себе все стороны человеческой личности, проявляя в неразрывном целом способность человека чувствовать и творить, работать и радоваться, познавать и учить других.

Оформление выставок. Виды выставок и их назначение. Композиционные приёмы оформления выставок. Этикетка, её назначение и правила написания.

Учебно-тематический план

4 год обучения «Уральская роспись на современном этапе»

	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	Кол-во часов	В том числе теория	В том числе практика
I	Введение	22	21	1
1	Знакомство с программой Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда Техника безопасности	3	3	-
2	Инструменты и материалы. Формы. Виды подносов.	3	3	-
3	Кисти художественные беличьи, японская синтетика, обработка кистей	2	2	-
4	Краски художественные масляные. Палитра. Учимся правильно разводить краску.	3	3	-
5	Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требования к освещению приготовить обтир, масло, фартук, освоение рабочего места. подставка под ноги	3	3	-
6	Игра «Что я знаю о тагильском подносе?»	2	2	-
7	Изучение Уральских сюжетов и сказочных мотивов	3	3	-
8	Изучение Цветов, Эскизы Различных видов декоративных стилизаций Цветов.	3	2	1
II	Новый этап в развитии лаковой росписи	6	6	0
1	Возрождение уральской росписи, методов и приемов письма	3	3	-
2	Знакомство с выставками, экспозициями, современными художниками	3	3	-
III	Тагильский промысел на современном этапе	8	6	2
1	Современные ведущие мастера промысла и их работы. Знакомство с подносами.	3	1	2
2	Уральская роспись на современном этапе. Сравнение творческих работ художников с ранними работами.	3	3	-
3	Новые направления в росписи.	2	2	-
IV	Методы обучения Уральской росписи	24	11	13
1	Техника безопасности при выполнении росписи по металлу. Подготовка к росписи изделий. формы подносов, виды.	3	3	-
2	Особенности уральской росписи по металлу,	3	1	2

	Отличия и специфика махового письма			
3	Основы цветоведения. Смешиваемость красок на палитре.	2	1	1
4	Знакомство с традиционными видами композиций. Эскизы.	3	1	2
5	Композиция «Букет»	3	1	2
6	Композиция «Центровая»	2	1	1
7	Композиция «Веночек»	3	1	2
8	Композиция «Веточка»	3	1	2
9	Разработка своей новой композиции	2	1	1
V	Стилизация растительных мотивов на основе Уральской росписи	64	24	40
1	Двухцветный мазок	3	1	2
2	Декоративность мазка, отработка	3	1	2
3	Мелкие цветы (пятилистник, василек)	2	1	1
4	Другие мелкие цветы (ромашка, колокольчик)	3	1	2
5	Крупный цветок- Роза (традиционная)	3	1	2
6	Крупный цветок –Роза (усложненная)	2	1	1
7	Другие крупные цветы (маки, ирисы)	3	1	2
8	Крупные цветы (хризантемы, георгины)	3	1	2
9	Зелень, большие листья,	2	1	1
10	Крупные листья, разных видов	3	1	2
11	Мелкая зелень	3	1	2
12	Травки (различные виды)	2	1	1
13	Привязка, чертёжка	3	1	2
14	Составление композиции из мелких цветов	3	1	2
15	Составление композиции из крупных цветов «Центровая»	2	1	1
16	Композиция из мелких цветов «Веночек»	3	1	2
17	Композиция из крупных и мелких цветов «Веточка»	3	1	2
18	Цветовое решение на подносе. Времена года – Композиция «Весна»	2	1	1
19	Композиция «Лето» подборка цвета	3	1	2
20	Композиция «Зима»	3	1	2
21	Композиция «Осень»	2	1	1
22	Композиция на подносе с переходом одного времени года в другое.	3	1	2
23	Самостоятельная работа, авторская композиция «Мой поднос»	3	1	2
24	Самостоятельная работа (копирование работы одного из ведущих мастеров промысла)	2	1	1
VI	Стилизация ягодных мотивов	32	12	20
1	Особенности выполнения ягод	3	1	2
2	Уральская рябинушка	3	1	2
3	Смородина (техника исполнения)	2	1	1
4	Калина	3	1	2
5	Клубника	3	1	2
6	Крыжовник	2	1	1
7	Черемуха	3	1	2
8	Шиповник	3	1	2
9	Облепиха	2	1	1

10	Составление композиции из ягод клубники	3	1	2
11	Композиция в корзиночке из разных ягод	3	1	2
12	Венок из рябины	2	1	1
VII	Фрукты в Уральской росписи	27	10	17
1	Особенности выполнения фруктов	3	1	2
2	Яблоки (Техника исполнения)	3	1	2
3	Груши	2	1	1
4	Сливы	3	1	2
5	Виноград	3	1	2
6	Вишня	2	1	1
7	Композиция с разными фруктами	3	1	2
8	Композиция фрукты в корзиночке	3	1	2
9	Самостоятельная работа своя композиция	2	1	1
10	Копирование подноса с фруктами современного мастера промысла	3	1	2
VIII	Шишки в Уральской росписи	11	4	7
1	Особенности выполнения шишек	3	1	2
2	Выполнение зелени	3	1	2
3	Композиция с шишками	2	1	1
4	Копирование подноса с шишками ведущего мастера промысла	3	1	2
IX	Декоративное украшение Уральской росписи.	27	10	17
1	Особенности изображения насекомых	3	1	2
2	Бабочки (Техника исполнения)	3	1	2
3	Шмелики	2	1	1
4	Стрекозки	3	1	2
5	Составление композиции с насекомыми	3	1	2
6	Композиция на подносе с бабочками	2	1	1
7	Композиция на подносе из ягод с насекомыми (шмели, бабочки)	3	1	2
8	Композиция на подносе с фруктами и насекомыми	3	1	2
9	Композиция на подносе с шишками и насекомыми(стрекозы, комарики)	2	1	1
10	Копирование работы мастера подносного промысла	3	1	2
X	Птицы в Уральской росписи	8	3	5
1	Особенности выполнения птиц	3	1	2
2	Различные разновидности исполнения птиц. Птицы на тагильском подносе	3	1	2
3	Композиция с жар-птицей	2	1	1
XI	Орнамент	22	8	14
1	Техника выполнения орнамента	3	1	2
2	Геометрический орнамент. Эскиз	3	1	2
3	Растительный орнамент. Эскиз	2	1	1
4	Зооморфный орнамент. Разновидности.	3	1	2
5	Введение цвета в решение орнаментального узора	3	1	2
6	Трафаретный орнамент. Разработка. Вырезание.	2	1	1
7	Копирование орнамента современных художников	3	1	2
8	Самостоятельная работа (свой орнамент)	3	1	2

ХП	Развитие творческого начала	37	15	22
1	Разработка сюжетных мотивов в технике Уральской росписи Эскиз	3	1	2
2	Различные приемы стилизации детской картинки в технике уральской росписи	3	1	2
3	Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз)	2	1	1
4	Разработка образа зверушки на подносе в композиции.	3	1	2
5	Роспись подноса (самостоятельно)	3	1	2
6	Разработка Лубочных композиций на основе работ современного мастера промысла. (У самовара, Огневушка –поскакушка, Барыня)	2	1	1
7	Роспись Лубочной композиции на выбор.	3	1	2
8	Роспись подноса с сюжетной композицией самостоятельно)	3	1	2
9	Самостоятельная работа «Фантазийный зверек»	2	1	1
10	Творческая работа «детская тематика» выбор картинки (самостоятельно)	3	1	2
11	Самостоятельная работа. Роспись авторского подноса	3	1	2
12	Орнамент на изделии	2	1	1
13	Оформление готовых работ. Покрытие лаком изделия	3	1	2
14	Просмотр готовых работ (выставка) «Мой современный мир»	2	2	-
	итого	288 ч	130	158

Содержание учебного (тематического) плана

Тема 1. Введение. Знакомство с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда.

Гигиена умственного и физического труда Техника безопасности

Инструменты и материалы. Формы. Виды подносов.

Краски художественные масляные. Палитра. Учимся правильно разводить краску.

Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требования к освещению приготовить обтир, масло, фартук, освоение рабочего места. подставка под ноги

Игра «Что я знаю о тагильском подносе?»

Изучение Уральских сюжетов и сказочных мотивов

Изучение Цветов, Эскизы Различных видов декоративных стилизаций Цветов

Тема 2. Новый этап в развитии лаковой росписи

Возрождение уральской росписи, методов и приемов письма

Знакомство с выставками, экспозициями, современными художниками

Тема 3. Тагильский промысел на современном этапе

Современные ведущие мастера промысла и их работы. Знакомство с подносами.

Возрождение Уральской росписи, методов и приемов письма, Тагильский промысел на современном этапе, знакомство с выставками, экспозициями, художниками.

Новые направления в росписи

Тема 4. Методы обучения Уральской росписи.

Техника безопасности при выполнении росписи по металлу.

Подготовка к росписи изделий.

формы подносов, виды

Особенности уральской росписи по металлу, Отличия и специфика махового письма

« двухцветный мазок», формы подносов, виды, обработка кистей, виды композиций,

Основы цветоведения. Смешиваемость красок на палитре.
Знакомство с традиционными видами композиций. Эскизы
Композиция «Букет», «Веточка», «Венок», «Центровая»
Композиция из мелких цветов «Веночек»
Композиция из крупных и мелких цветов «Веточка»
Цветовое решение на подносе.
Времена года – Композиция «Весна»
Композиция на подносе с переходом одного времени года в другое
Самостоятельная работа, авторская композиция «Мой поднос»
Самостоятельная работа (копирование работы одного из ведущих мастеров промысла)

Тема 5. Стилизация растительных мотивов на основе Уральской росписи.

Практическая работа: Декоративность двухцветного мазка, мелкие цветы, крупные цветы, зелень, мелкая зелень, привязка, чертёжка, составление композиции:

Роза, простая, усложненная. Другие крупные цветы (маки, ирисы),

Крупные цветы (хризантемы, георгины)

Зелень, большие листья,

Крупные листья, разных видов

Мелкая зелень

Травки (различные виды)

Привязка, чертёжка

Составление композиции из мелких цветов

Композиция «Зима», «Весна», «Лето»

Самостоятельная работа (копирование работы одного из ведущих мастеров промысла)

Тема 6. Стилизация Ягодных мотивов. Практическая работа:

Особенности выполнения ягод. рябина, смородина, калина, клубника, черемуха, .составление композиции из ягод. Составление композиции из ягод клубники

Тема 7. Фрукты в Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности выполнения фруктов, яблоки, груши, сливы, виноград, вишня и др.,

Копирование подноса с фруктами современного мастера промысла

Тема 8. Шишки в Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности выполнения шишек, выполнение зелени, композиция с шишками.

Тема 9. Декоративное украшение Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности изображения насекомых, бабочки, шмелики, стрекозки, композиция с насекомыми, копирование работы мастера.

Композиция на подносе из ягод с насекомыми (шмели, бабочки)

Тема 10. Птицы в Уральской росписи. Практическая работа:

Особенности выполнения птиц, птицы на Тагильском подносе, композиция с птицами

Различные разновидности исполнения птиц.

Композиция с жар-птицей

Тема 11. Орнамент. Практическая работа: Техника выполнения орнамента, геометрический , растительный , трафаретный орнамент, цветовое решение орнаментального узора.

Введение цвета в решение орнаментального узора

Трафаретный орнамент. Разработка. Вырезание

Копирование орнамента современных художников

Самостоятельная работа (свой орнамент)

Тема 12. Развитие творческого начала. Практическая работа:

Разработка сюжетных мотивов в технике уральской росписи, различные приемы стилизации детской картинки в технике Уральской росписи, разработка образа зверушки, самостоятельная работа. Оформление выставочных работ.

Различные приемы стилизации детской картинки в технике уральской росписи

Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз)

Разработка образа зверушки на подносе в композиции.

Роспись подноса (самостоятельно)

Самостоятельная работа «Фантазийный зверек»
 Творческая работа «детская тематика» выбор картинки (самостоятельно)
 Самостоятельная работа. Роспись авторского подноса
 Орнамент на изделии
 Оформление готовых работ. Покрытие лаком изделия
 Просмотр готовых работ (выставка)

Учебно-тематический план

5 год обучения «Творческая роспись»

	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	КОЛ- ВО ЧАСОВ	В том числе теория	В том числе практик а
I	Введение	12		0
1	Знакомство с программой Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда Техника безопасности	2		-
2	Инструменты и материалы. Формы. Виды изделий.	2	2	-
3	Кисти художественные беличьи, японская синтетика, обработка кистей	2	2	-
4	Краски художественные масляные. Палитра. Гуашь, акриловые краски, контурные краски. Учимся правильно разводить краску.	2	2	-
5	Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требования к освещению приготовить обтир, масло, фартук, освоение рабочего места, подставка под ноги	2	2	-
6	Игра «Угадай, какой это народный промысел?»	2	2	-
II	Лаки Федоскина	20	6	0
1	Особенности федоскинской лаковой миниатюрной живописи	2	2	-
2	Разработка содержания обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи	2	2	-
3	Лукутинская фабрика	2	2	-
4	Федоскинская артель	2	2	-
5	Изготовление изделий из папье-маше	2	2	-
6	Техника миниатюрной живописи и декоров в федоскинском промысле	2	1	1
7	Орнамент (шотландка, скань, цировка, под черепаховую кость, червячок, малахитовый узор)	2	1	1
8	Знакомство с выставками, экспозициями, современными художниками	2	2	-
9	Эскиз рисунка «Пейзаж»	2		2
10	Роспись изделия «Пейзаж» письмо по - сквозному	2		2
III	Гжельский фарфор	20	14	6
1	Гжель-русский народный промысел. Исторический экскурс. Этимология.	2	2	
2	Гжельское клеймо	2	2	-
3	Процесс создания изделий	2	2	-
4	Виды Гжельской росписи	2	-	2
5	Техника росписи	2	-	2
6	Гжельская роспись на фарфоре	2	2	-
7	Посуда	2	2	-
8	Сувениры	2	2	-

9	Современные ведущие мастера промысла и их работы.	2	2	-
10	Роспись изделия (по образцу педагога)	2		2
IV	Загорская матрешка	20	14	6
1	Загорская матрешка народный промысел. Исторический экскурс. Сергиево-Посадский район	2	2	-
2	Происхождение матрешки	2	2	-
3	Особенности	2	2	-
4	Элементы росписи	2	2	-
5	Самый популярный образ-Члены большой семьи	2	2	-
6	Загорская или Сергиево-Посадская матрешка	2	2	-
7	Малютинская матрешка	2	2	-
8	Роспись матрешки (копия)	2	-	2
9	Самостоятельная работа роспись набора матрешек	2	-	2
10	Роспись изделия (по образцу педагога)	2	-	2
V	Роспись по ткани. Контурная техника	20	8	12
1	История зарождения росписи по ткани	2	2	-
2	Технология контурной росписи	2	2	-
3	Точечная роспись	2	2	-
4	Роспись по текстилю. Правила	2	2	-
5	Роспись сумки «Цветочные мотивы».	2	-	2
6	Роспись футболки «Волшебный круг»(акрил, контуры)	2	-	2
7	Роспись Блюда контурами «Рыбки»	2	-	2
8	Роспись тарелки контурами «Бабочки»	2	-	2
9	Самостоятельная работа. Роспись кошелька контурами, точечная роспись	2	-	2
10	Творческая работа. Роспись панно «Голубые узоры»	2	-	2
VI	Павлопосадский платок	20	14	6
1	История зарождения промысла. Кто стоял у истока?	2	2	-
2	Основной стиль	2	2	-
3	Главные технологические особенности изготовления	2	2	-
4	Производство Павлопосадских шалей и платков	2	2	-
5	Девиз мануфактуры неизменен - «Цветы России на Ваших плечах»	2	2	-
6	Средства выразительности Павлопосадского платка: цвет, композиция, элементы росписи	2	2	-
7	Павлопосадский промысел на современном этапе	2	2	-
8	Разработка эскиза платка по образцу, самостоятельная работа	2	-	2
9	Роспись изделия методом набивки	2	-	2
10	Копирование работы мастера (роспись платка)	2	-	2
VII	Жостовский поднос	20	10	10
1	История появления Жостовской росписи	2	2	-
2	Особенности Жостовской росписи	2	2	-
3	Техника росписи	2	2	-
4	Основные цвета росписи. Сорта подносной росписи	2	2	-
5	Элементы и узоры.	2	-	2
6	Известные мастера Жостовской росписи. Жостово сегодня.	2	2	-
7	Разработка эскиза композиции подноса по образцу, самостоятельная работа	2	-	2
8	Роспись изделия. «Цветы на подносе»	2	-	2
9	Роспись изделия двухслойным методом «Букет»	2	-	2

10	Копирование работы мастера (роспись круглого подноса)	2	-	2
VIII	Урало-Сибирская роспись	20	10	10
1	Урало-Сибирская роспись, народный промысел. история развития	2	2	-
2	Урало-сибирская домовая роспись	2	2	-
3	Техника Урало-Сибирской росписи. Последовательность выполнения росписи	2	2	-
4	Традиционный колорит	2	2	-
5	Роспись коромысла «Золотые яблочки»	2	-	2
6	Роспись прялки «Кудесница»	2	-	2
7	Роспись панно «Цветы»	2	-	2
8	Копирование работы мастера (роспись доски)	2	-	2
9	Разработка эскиза туюска по образцу, самостоятельная работа	2	-	2
10	Роспись туюска.	2	-	2
IX	Мандала	20	12	8
1	История Мандал.Что такое мандала и какова ее история.	2	2	-
2	Использование мандал для медитации и терапии	2	2	-
3	Что символизирует Мандала?	2	2	-
4	Мандалы в разных мировых культурах	2	2	-
5	В чем польза мандалы?	2	2	-
6	Техники работы с мандалами	2	-	2
7	Значение цветов в мандале. Рисунок «Огурец»	2	-	2
8	Тематическая мандала, Значение символов.	2	2	-
9	Рисуем мандалу «ОМ»	2	-	2
10	Рисуем мандалу Будды медицины	2	-	2
X	Орнамент	20	0	20
1	Техника выполнения орнамента	2	-	2
2	Геометрический орнамент. В полосе Эскиз	2	-	2
3	Растительный орнамент. В полосе Эскиз	2	-	2
4	Орнамент с элементами растительности в круге	2	-	2
5	Зооморфный орнамент. Разновидности.	2	-	2
6	Трафаретный золотой орнамент. Разработка. Вырезание.	2	-	2
7	Трафаретный орнамент с цветом. Разработка. Цветок.	2	-	2
8	Трафаретный орнамент. Разработка. Рябина .	2	-	2
9	Орнамент «Бабочка» Введение цвета в решение орнаментального узора	2	-	2
10	Самостоятельная работа (свой орнамент) Роспись с использованием пасты «цвета золото»	2	-	2
XI	Развитие творческого начала	24	2	22
1	Самостоятельная работа. Роспись лаковой миниатюры. (Брошь в технике Федоскинской росписи)	2	-	2
2	Самостоятельная работа. Роспись авторского подноса	2	-	2
3	Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз) Роспись платка	2	-	2
4	Разработка образа зверушки на подносе в композиции.	2	-	2
5	Роспись подноса (самостоятельно в технике Жостово)	2	-	2
6	Творческая работа контурами по ткани «Мандала здоровья»	2	-	2
7	Творческая работа (выполнение изделия в технике Гжели)	2	-	2
8	Роспись подноса с сюжетной композицией	2	-	2

	(самостоятельно)			
9	Самостоятельная работа роспись на изделии «Фантазийный зверек»	2	-	2
10	Орнамент на изделии	2	-	2
11	Оформление готовых работ. Покрытие лаком изделий	2	-	2
12	Просмотр готовых работ (выставка) «Творческая роспись»	2	2	-
	итого	216 ч	116	100

Содержание учебного (тематического) плана

Тема 1. Введение.

1. Знакомство с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда Техника безопасности
2. Инструменты и материалы. Формы. Виды подносов.
3. Кисти художественные беличьи, японская синтетика, обработка кистей
4. Краски художественные масляные. Палитра. Гуашь, акриловые краски, контурные краски. Учимся правильно разводить краску.
5. Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требования к освещению приготовить обтир, масло, фартук, освоение рабочего места, подставка под ноги
6. Игра «Угадай, какой это народный промысел?» (Учащиеся отвечают на вопросы)

Тема 2. Лаки Федоскина

1 Особенности федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Рассказ:

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством. Рассказать о происхождении данного промысла (с. Федоскино Московской области). Познакомить с произведениями федоскинских мастеров (шкатулки, браслеты, кулоны, броши и т. д.). Показать детям особенности выполнения федоскинских изделий (миниатюра выполняется масляными красками и покрывается сверху лаком). Формировать эстетическое отношение средствами народного декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважение к труду народных умельцев; эстетическое отношение к окружающей действительности. Формировать умение украшать броши, кулоны и браслеты, выполненные из картона в стиле федоскинской лаковой миниатюры.

2. Разработка содержания обучения исполнительскому мастерству федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Рассказ: Федоскинская лаковая миниатюра выполняется масляными красками в три-четыре слоя — последовательно выполняются замалёвок (общий набросок композиции), пропись или перемалёвка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах).

3. Лукутинская фабрика. Рассказ:

После смерти П. И. Коробова в 1819 году фабрика несколько лет находилась в собственности его дочери Екатерины, в замужестве Лукутиной. С 1824 года на протяжении 80 лет фабрика принадлежала московским купцам Лукутиным. В этот период изделия, выпускаемые фабрикой, были широко известны и популярны не только в России, но и за рубежом. В 1828 году Пётр Лукутин получил право клеймения продукции фабрики: на внутренней стороне изделий размещался двуглавый золотой орёл, а также имена или инициалы Лукутиных, владеющих фабрикой. В 1831 году на художественно-промышленной выставке в Москве П. В. Лукутин был награждён золотой медалью на Анненской ленте, а в 1839 году — на выставке в Петербурге — золотой медалью на Владимирской ленте. Продолживший дело Александр Петрович Лукутин (1819—1888), на выставке в Варшаве также получил золотую медаль на Анненской ленте; в это время на фабрике трудились 40 вольнонаёмных рабочих — мужчин, женщин и учеников; многие из них были выходцами из иконописных мастерских Сергиева Посада и Москвы, некоторые имели художественное образование, полученное в Строгановском училище

4. Федоскинская артель. Рассказ:

В мае 1910 года десять мастеров, на выделенную С. Т. Морозовым московскому губернскому

земству крупную денежную ссуду, учредили «Федоскинскую трудовую артель бывших мастеров фабрики Лукутиных». Первые изделия артели, направленные на продажу в Москву, получили высокую оценку Московского земства и Кустарного музея. В 1912 году в артели работало 14 мастеров и девять учеников. Ассортимент артели насчитывал около 160 наименований изделий, которые по своему качеству не уступали знаменитым лукутинским и значительно превосходили аналогичные изделия вишняковской мастерской. Уже в 1913 году изделия артели были удостоены малой золотой медали на Всероссийской выставке сельскохозяйственной промышленности в Киеве.

5. Изготовление изделий из папье-маше. Рассказ:

Заготовка деталей. Основой для изготовления изделий из папье-маше служит картон фабричного стандарта (0,5 мм толщиной). Листы картона режутся при помощи дисковых либо гильотинных ножниц на ленты определенной ширины, согласно размерам деревянных или металлических болванок, соответствующих внутреннему объему будущих коробочек или шкатулок.

Сборка. К корпусу приклеивается доньшко, с другой же стороны в корпус вставляется пластина — шлюз. Коробка помещается в ручной винтовой пресс с давлением в одну тонну и выдерживается в нем до высыхания клея. выступающие торцы доньшка затем обрезаются на круглопильном станке. Полученную коробку обрабатывают стеклянной шкуркой, слегка заоваливая края.

Подготовка изделия под живопись. Коробку со всех сторон пропитывают маслом. Все изъяны поверхности закрываются замазкой из смеси мела и олифы. Используется широкий шпатель

6. Техника миниатюрной живописи и декоров в федоскинском промысле. Рассказ:

Федоскинская лаковая миниатюра выполняется масляными красками в три-четыре слоя — последовательно выполняются замалёвок (общий набросок композиции), пропись или перемалёвка (более детальная проработка), лессировка (моделирование изображения прозрачными красками) и бликовка (завершение произведения светлыми красками, передающими блики на предметах). Оригинальной федоскинской техникой является «письмо по сквозному»: на поверхность перед росписью наносится светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь — либо делаются вставки из перламутра. Просвечивая сквозь прозрачные слои лессировочных красок, эти подкладки придают изображению глубину, эффект свечения. Помимо миниатюрной живописи, изделия украшаются «сканью» (орнамент из миниатюрных кусочков фольги нужной формы выкладывается по сырому лаку), «цировкой» (процарапывание рисунка с помощью лекала по лаку, положенному поверх листа металла на поверхность изделия), «шотландкой» (сложная сетка, нанесённая жидкими красками рейсфедером с помощью линейки) и др.

7. Орнамент. Рассказ: (шотландка, скань, цировка, под черепаховую кость, червячок, малахитовый узор) Федоскинская миниатюра иногда дополняется золотым орнаментом преимущественно растительного характера. Орнамент пишется лаком с подмешанными в него белилами (гульфарба) по матовой поверхности коробки. На выдержанную до отлипа гульфарбу накладывается сусальное золото. Легкими касаниями сухого ватного тампона сбивается лишнее золото, оставляя на черном лаке рельефный золотой узор, который затем уточняется умброй.

8. Знакомство с выставками, экспозициями, современными художниками. Рассказ:

Художники создают оригинальные авторские произведения, в которых творчески переосмысливаются традиции *федоскинской миниатюры*. Показать произведения. Среди молодых художников видное место занимают: Светлана и Константин Данышины, Павел Анохин, Виктория Синельникова, Олег Ястребов, Михаил Шелухин, Наталья Орлова, Виталий и Татьяна Фроловы и др

9. Эскиз рисунка «Пейзаж» Практическая работа. Пейзаж — это замечательная возможность научиться перспективе и плановости в живописи. Выбрать интересный пейзаж и необыкновенный по своей цветовой гамме. С присутствием воздушной перспективы, задний план спокойный, средний план контрастный, а передний план наиболее насыщенный. В книгах по лаковой миниатюре и в электронных источниках есть множество различных пейзажей, которые мы можем взять за основу.

10 Роспись изделия «Пейзаж» письмо по сквозному. Практическая работа. Письмо по-сквозному. Металлизированный грунт под сквозное письмо создается нанесением тонкого слоя светлого лака на прочищенную крышку коробки и выдерживается на воздухе до неполного высыхания - до «отлипа»; затем лаковая пленка присыпается алюминиевым порошком при помощи ватного тампона. Излишки порошка после высыхания смываются водой.

Листовое сусальное золото или поталь наклепывается также на недосушенную лаковую пленку. Перламутровые пластинки врезаются в толщу папье-маше заподлицо с поверхностью изделия посредством скальпеля и скрепляются с основой казеиновым клеем. Световой луч, отражённый от блестящей поверхности, проходя вторично сквозь слой лессирующей краски, заставляет ее «гореть». Традиционной федоскинской миниатюре присуще органическое соединение приёмов письма по-плотному и по-сквозному.

Тема 3. Гжельский фарфор

1. Гжель-русский народный промысел. Исторический экскурс. Этимология. Рассказ:

Гжель — русский народный промысел, вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике, а также один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в 60 километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва — Муром — Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский городской округ Московской области, Россия.

До революции 1917 года этот район относился к Богородскому и Бронницкому уездам

Этимология Название Гжель имеет балтийское происхождение, вследствие чего наиболее близкие ему топонимические параллели находятся на западе, в области балтийской гидронимии.

2. Гжельское клеймо. Рассказ: Издавна деревня Гжель славилась своими глинами. Широкая добыча разных сортов глины велась здесь с середины XVII века. В 1663 году царь Алексей Михайлович издал указ «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов прислать глины, которая годится к аптекарским сосудам». Тогда же для аптекарского приказа было доставлено в Москву 15 возов глины из Гжельской волости и «повелено держать ту глину на аптекарские дела: и впредь тое глину из Гжельской волости указал государь имать и возить тое же волости крестьянам, како же глина в Аптекарский приказ надобна будет». В 1812 году Гжельская волость была целиком приписана к Аптекарскому приказу «для алхимической посуды». Великий русский учёный М. В. Ломоносов, по достоинству оценивший гжельские глины, написал о них столь возвышенные слова:

«...Едва ли есть земля самая чистая и без примешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская... , которой нигде не видал я белизною превосходнее...»

3. Процесс создания изделий. Рассказ: Гжельские изделия всегда изготавливаются вручную, будь то частная мастерская или огромный завод.

Процесс создания состоит из нескольких этапов.

Форму изделия выливают из высококачественной смеси фарфора.

Полученную заготовку обжигают в печи.

Высохшую форму расписывают красками.

Покрывают поверхность подготовленной смесью глазури.

Повторно обжигают изделие в печи, чтобы сохранить рисунок и сделать материал долговечным.

4. Виды Гжельской росписи. Рассказ: Существуют две разновидности гжели: цветная, синяя. Изначально гжель была разноцветной, но в XIX веке из Азии пришла мода на использование кобальта. Благодаря ему к середине XX века в нашей стране основными оттенками гжели стали синий на белом. Кобальт входил в основу синей краски и придавал готовому изделию насыщенный и стойкий цвет. Особенность такого покрытия в том, что оно долговечно. Даже сейчас трудно отличить изделия тех времен и предметы, изготовленные сегодня.

В настоящее время сувениры и посуду расписываются как цветными, так и синими красками,

ведь гжель — это не просто сине-белые изделия, а техника изготовления и росписи по фарфору

5. Техника росписи. Рассказ: Синий рисунок выполняется одной краской — кобальтом, который приобретает синий цвет после термообработки. Мастера разбавляют вещество водой, наносят узоры мазками, линиями, а в орнамент добавляют растительные мотивы.

Профессионалы выводят рисунок на поверхность точно и быстро. Выделяется несколько мотивов гжельской росписи. Сюжеты: сельские сцены, времена года, пейзажи.

Орнамент: сетки, камельки, гребёнки. Животный мир: в этой категории популярнее всего птицы. Растения: цветы, ягоды, ветки. Самый популярный рисунок — роза. Её форма доводилась до совершенства столетиями: тугой бутон из тёмных лепестков и голубые ажурные раскинутые лепестки. Роза получила название «агашка», от распространённого тогда в гжельской местности имени Агафья.

6. Гжельская роспись на фарфоре. Рассказ: Около 1800 года в деревне Володино Бронницкого уезда крестьяне братья Куликовы нашли состав белой фаянсовой массы. Там же около 1800—1804 годов был основан и первый фарфоровый завод. Павел Куликов, его основатель, научился технике изготовления фарфора, работая на заводе Отто в селе Перово. Желая сохранить секрет выработки фарфора, Куликов всё делал сам, имея только одного рабочего, но по преданиям два гончара, Г. Н. Храпунов и Е. Г. Гусятников, тайно проникли в мастерскую Куликова, срисовали горн (печь для обжига изделий) и завладели образцами глины, после чего открыли собственные заводы. Завод Куликова замечателен тем, что от него пошло фарфоровое производство Гжели

7. Посуда. Рассказ: Гжельский фарфор — один из самых узнаваемых символов России во всем мире. Родина изящной посуды с ярко-синими узорами — Подмоскovie. Этот народный художественный промысел появился несколько столетий назад в Подмоскovie — и до сих пор традиции создания уникальной посуды передаются из поколения в поколение.

8. Сувениры. Рассказ: Наглядные пособия с сувенирами и предметами быта из Гжели. Цветная роспись

9. Современные мастера промысла и их работы. Рассказ и видеоматериал о художниках и их произведениях

10. Роспись изделия «Гжельская тарелочка». Практическая работа.

Тема 4. Загорская матрешка

1. Загорская матрешка-народный промысел. Исторический экскурс. Сергиево-Посадский район.

Рассказ: Вопрос о происхождении матрёшки остается дискуссионным. С историей создания первой матрёшки связано несколько имён и несколько версий. Одна из наиболее распространенных связывает русскую игрушку с японскими деревянными фигурками (по разным предположениям, это куклы Дарума, куклы «кокэси» или многочастные раскрывающиеся фигурки, самая большая из которых изображает бога мудрости и удачи Фукурокудзю). Согласно этой истории, такую фигурку привезла с острова Хонсю Е.Г. Мамонтова, жена С.И. Мамонтова. Эту фигурку увидел художник С.В. Малютин, который и создал первый эскиз будущей «Матрёшки». Матрешка, которая хранится в Музее русской матрешки в Сергиевом Посаде и считается одной из первых созданных, состоит из восьми фигурок и изображает крестьянских детей: девочку с черным петухом, девочку с серпом, девочку с караваем хлеба...

2. Происхождение матрешки. Рассказ: Матрешка — это яркая самобытная кукла, воплощающая в себе лучшие традиции изготовления русских ремесленных игрушек. Она стала своеобразным символом России и кажется очень «древней», хотя на самом деле промыслу чуть более 100 лет. Матрешек изготавливают в Полхов-Майдане, Вятке, Семенове, и все они различаются своим стилем и самобытными чертами. Но самая известная — сергиево-посадская, она же загорская

3. Особенности. Рассказ: Матрешка — это разъемная кукла из нескольких фигурок, вложенных одна в другую. Чаще всего в одном наборе их от 3 до 12, но бывает и больше.

Наиболее характерный сюжет для загорского стиля — яркая, нарядная, розовощекая кукла-девушка, держащая в руках букеты цветов или домашних животных, посуду. Но тематика значительно шире, и в зависимости от нее выделяют два подстиля — «крестьянский» и «боярский». Крестьянский изображает девочек-крестьянок в платочках и сарафанах с узелками, серпами, букетами цветов, пастушков. Боярский — богатырей, бояр, князей, былинных,

сказочных и исторических героев.

4.Элементы росписи. Рассказ: Расписываются загорские матрешки определенным образом. На голове женских фигурок всегда есть головной убор – обычно это платок, завязанный узлом, из-под него виднеются две пряди волос. Спереди передник. Если рисуется сюжетная картина, то именно на переднике. Овал лица и руки закрашивают «телесным» цветом. Прорисовка лица довольно подробная, но в то же время довольно минималистичная, стилизованная, отдаленно напоминает иконописную манеру. Как правило, сначала расписывается лицо и передник, а потом – косынка и сарафан. В конце XIX века для росписи использовалась гуашь, в наше время также задействуются темпера, акварельные, масляные и анилиновые краски. Роспись выполняется без предварительного рисунка с использованием 4-5 цветов: желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.

5.Самый популярный образ-Члены большой крестьянской семьи. Рассказ:

Сергиево-посадские матрешки яркие, красочные, каждая из них по-своему неповторима, стиль не накладывает строгих рамок, но в то же время его черты очень узнаваемы. Они следующие: контрастные насыщенные цвета; блестящая лакированная поверхность; детальная прорисовка мелких деталей одежды и предметов; контур каждой детали обведен; костюм украшают орнаменты и декоративные элементы с растительными мотивами и узор из точек и кружочков (пестряшка); богато применяется позолота; незакрашенного пространства на поверхности игрушки нет.

6. Загорская или Сергиево-Посадские матрешка. Рассказ: Загорская матрёшка — это народный промысел, который возник в конце XIX — начале XX века на территории современного Сергиево-Посадского района. Вопрос о происхождении матрёшки остаётся дискуссионным. Одна из наиболее распространённых версий связывает русскую игрушку с японскими деревянными фигурками. Согласно этой истории, такую фигурку привезла с острова Хонсю Е. Г. Мамонтова, жена С. И. Мамонтова. Эту фигурку увидел художник С. В. Малютин, который и создал первый эскиз будущей «Матрёшки». Загорская матрёшка — яркая, контрастная игрушка, расписанная гуашью. Мастера применяют простые приёмы росписи, в конце наносят лаковое покрытие. Основные линии обозначаются ярким чёрным контуром или выжигаются. В росписи обычно используются три-четыре цвета: красный или оранжевый, жёлтый, зелёный и синий

7.Малютинская матрешка. Рассказ: Матрешка стала популярной в России и получила мировую известность благодаря фигурке, которую выточил талантливый токарь-игрушечник Василий Звездочкин, а расписал знаменитый художник Сергей Малютин.

«Малютинская» матрешка состояла из 8 фигурок, расписанных в стилизованной народной манере. Они изображали детей разных возрастов. Самая большая кукла – девушка с черным петухом в руках, традиционный крестьянский символ благополучия и достатка. Самая маленькая – запеленутый младенец. Эта матрешка была представлена в 1900 году на международной выставке в Париже, где завоевала бронзовую медаль и сразу стала популярной у посетителей со всего мира, превратилась в главный русский сувенир.

8. Роспись матрешки (копия) Практическая работа:

Разрабатываем эскиз на бумаге, переносим рисунок на изделие, и выполняем копию

9. Самостоятельная работа роспись набора матрешек Практическая работа:

(наносим рисунок на изделие, расписываем одинаковый набор)

10 Самостоятельная работа роспись матрешки на выбор автора Практическая работа:

Тема 5. Роспись по ткани. Контурная техника

1.История зарождения росписи по ткани. Рассказ:

В настоящее время особую ценность приобретают изделия ручной работы, и одним из самых популярных видов искусства, которое подразумевает выполнение изделий руками, является батик. Батик — это общее название разнообразных способов и техник художественной росписи по ткани. В основе искусства техники изготовления батика лежит принцип

нанесения резерва. Данный принцип заключается в том, что отдельные участки ткани покрываются специальным составом, который не пропускает краску. И затем при нанесении краски на ткань именно эти неокрашенные участки формируют узор.

Учёные не пришли к единодушному мнению о времени возникновения искусства батика. Большинство считает, что этот способ оформления ткани появился в XIII—

XIV веке. Самые древние фрагменты тканей с росписью в технике батика, возможно индийского или персидского происхождения, были обнаружены в египетских гробницах. А наиболее ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относят к I веку н.э.

2. Технология контурной росписи. Рассказ: Технология контурной росписи по ткани так же проста, как и детские "раскраски". По линиям рисунка наносится специальное вещество - контур, или резерв. Это вещество не позволяет краске протекать через него. После высыхания контура пространство внутри контура заполняется краской. Тут возможны варианты. Можно сделать однородную "заливку", можно - с градиентом, а можно использовать соль. При создании рисунка для контурной техники важно помнить, что фрагмент рисунка, который предполагается "залить" (этот компьютерный термин очень подходит - ведь краски для батика жидкие) должен быть замкнут

3. Точечная роспись. Рассказ: Точечную роспись часто используют для украшения тканей. В этом мастер-классе эффектный рисунок на футболку наносится с помощью акриловых контуров и краски по ткани, сочетая трафаретную печать и точечный рисунок.

4. Роспись по текстилю. Правила. Рассказ:

1. Для создания аккуратного рисунка очень важно выбрать контур с удобным носиком. Декоративные контуры Decola снабжены съёмной конусообразной насадкой с длинным тонким носиком, что позволяет создавать изящные линии и мелкие точки.

2. При создании первых работ новичкам рекомендуется сначала перенести рисунок на ткань, а затем обводить его по контуру. Это можно сделать несколькими способами:

- Если ткань достаточно тонкая, то подложите эскиз под материал и обведите карандашом;
- Можно положить на ткань копировальную бумагу, а затем рисунок и обвести карандашом или иголкой проделать маленькие отверстия по контуру рисунка, сделать через них отметки карандашом, а затем соединить точки линией.

3. Перед использованием контура непосредственно на изделии рекомендуется потренироваться на образце ткани. Этот совет особенно актуален при работе с синтетикой, т.к. нужно убедиться в прочности закрепления рисунка.

4. Основное правило для начинающих - не бояться наносить контур, иначе рука будет дрожать и линии будут неровные и прерывистые.

5. Держите контур примерно под углом 30 градусов относительно декорируемой поверхности. Если держать его под прямым углом, то это будет препятствовать вытеканию краски из отверстия. Носик тюбика следует держать над поверхностью, а не вплотную к ней, тогда краска из контура будет вытекать равномерно.

6. Нанося контур, желательно равномерно давить на тюбик, чтобы линия получалась одинаковой толщины. Очень важно, чтобы в этот момент рука опиралась на стол, а не висела в воздухе, потому что так движения будут намного увереннее, а значит аккуратнее.

7. Созданную с помощью контуров роспись необходимо просушить в течение 3 часов перед нанесением акриловых красок по ткани Decola. Также контуры можно наносить для украшения готовой росписи.

8. После нанесения контура на изделие готовую роспись необходимо просушить в течение 24 часов в горизонтальном положении. Далее рисунок следует закрепить с помощью горячего утюга без пара, прогладив изделие через х/б ткань с изнаночной стороны в течение 5 минут. Для закрепления росписи на изделиях из кожи рекомендуется использовать фен или акриловый лак Decola.

9. При нанесении рисунка на большие поверхности часто нужен контур с носиком большего диаметра. Для получения необходимого диаметра можно просто срезать носик острым канцелярским ножом под прямым углом. Если подготовить несколько носиков с разным диаметром, то можно их использовать на одном контуре, получая линии и точки разного

размера.

10. Часто после нескольких месяцев хранения открытый контур сложно выдавливается из тюбика. В этом случае следует прочистить носик иглой. Для удобства работы рекомендуется прочищать носик после каждого использования.

5. Роспись сумки «Цветочные мотивы» Практическая работа. Разрабатываем эскиз, переносим рисунок на изделие, используем точечную технику росписи и контуром

6. Роспись футболки «Волшебный круг» (акрил, контуры) Практическая работа (мастер - класс прилагается)

7. Роспись Блюда контурами «Рыбки» Практическая работа (Наносим рисунок и расписываем контуром)

8. Роспись тарелки контурами «Бабочки» Практическая работа

9. Самостоятельная работа. Роспись кошелька . Практическая работа контурами, точечная роспись (можно сумки или шопера на выбор)

10. Творческая работа. Роспись панно «Голубые узоры» (Практическая работа. Наносим фантазийный рисунок, расписываем контурами используя голубые тона.)

Тема 6 Павловский платок.

1.История зарождения промысла. Кто стоял у истока? Рассказ: Среди известных всему миру уникальных изделий, составляющих гордость и славу России, особое место занимают платки и шали из старинного города Павловский Посад. На протяжении столетий павловопосадский расписной платок никогда не выходил из моды, несмотря на её изменчивость. Павловские платки и шали, наряду с матрёшкой, гжелью, палехскими шкатулками и жостовскими подносами, стали национальным символом России. А еще точнее, символом русской женщины. Откуда пошла история любимых сердцу изделий?

Эта история началась в городе Павловский Посад, которому, кстати, в следующем году исполнится 180 лет! В целом, в XVIII-XIX веках в России началось массовое производство набивных и узорных платков.

2. Основной стиль. Рассказ: Рисунок павловопосадских платков развивался от стандартных образцов, характерных для тканей московского региона и восходящих к восточным шалям («турецкий узор»). В 1870-х годах возникла тенденция к расширению ассортимента платков с натуралистическими цветочными мотивами. Предпочтение отдавалось садовым цветам, прежде всего, розам и георгинам. В конце XIX — начале XX века происходит окончательное оформление стиля: объёмное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка на чёрном или красном фоне, иногда с добавлением орнамента и стилизованных растительных элементов. Платки выполнялись из полупрозрачной или плотной шерстяной ткани.

3. Главные технологические особенности изготовления. Рассказ: Главная особенность традиционных павлопосадских платков – это то, что рисунки и узоры наносились набивным способом. Они отличались особой оригинальностью и уникальностью. Было невозможно встретить два одинаковых платка, каждый из них был по-своему прекрасен и неповторим.

4 Производство Павлопосадских шалей и платков. Рассказ: Павловопосадские полушерстяные и шерстяные шали отлично согревают в долгие зимние вечера, а шелковые и батистовые платки, наоборот, создают эффект прохлады и отлично спасают от летнего зноя. Павловопосадские платки и шали — набивные. Это значит, что рисунок не «печатают на принтере», а каждый цвет наносится (набивается) на ткань отдельно через специальный шаблон.

5. Девиз мануфактуры неизменен - «Цветы России на Ваших плечах» Рассказ: До сих пор Павловопосадский платок — это гордость и одна из визитных карточек нашей страны. «Павловопосадская платочная мануфактура» удостоена статуса народного художественного промысла России. В 2005 году фабрику наградили орденом «Слава России» за выдающиеся заслуги в сохранении и развитии национальных традиций отечественного декоративно-прикладного искусства

6. Средства выразительности Павлопосадского платка: цвет, композиция, элементы росписи. Рассказ: Все великолепие цветовых оттенков и сложность причудливых цветочных

узор и орнаментов передавалось с помощью очень сложной и трудоемкой набивной технологии нанесения краски и узоров. Это достигалось путем применения специальных резных форм из дерева, на которых был искусно вырезан орнамент и узор, досками-формами под названием «цветок» краска переносилась на ткань, досками под названием «манера» набивались контуры будущего изображения. На «манерах» узоры выжигались, а затем заливались свинцом. В конце 19 века в процессе изготовления павлопосадских платков стали использовать новую методику – трафаретную печать, с помощью которой узор наносился на ткань не деревянными формами, а капроновыми или нейлоновыми шаблонами, краску наносили специальные печатники. Таким образом, внешний вид платков претерпел некоторые изменения: узоры стали менее затейливые и детальные, появились строгие формы орнаментного контура.

7. Павлопосадский промысел на современном этапе. Рассказ: Сейчас Павлопосадская платочная мануфактура ежегодно выпускает около 1 000 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка, шелка, льна.

8. Разработка эскиза платка по образцу, самостоятельная работа. Практическая работа

9. Роспись изделия методом набивки. Практическая работа

10. Копирование работы мастера (роспись платка) Практическая работа

Тема 7. Жостовский поднос

1. История появления Жостовской росписи. Рассказ: Жостовская подносная роспись появилась в подмосковном посёлке Жостово в 19 веке на основе традиционной Тагильской лаковой подносной росписи (XVIII век). История Жостово и жостовского промысла восходит к началу 19-го века, когда князья Демидовы с Урала занесли основы жестяного промысла в несколько подмосковных сёл и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области)

2. Особенности Жостовской росписи. Рассказ: В искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной кистевой росписью на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Роспись производится обычно по чёрному фону (иногда по красному, синему, зелёному, серебряному), причём мастер работает сразу над несколькими подносами.

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение.

По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и другие

3. Техника росписи. Рассказ: Жостовские подносы расписывают яркими масляными красками. По традиции красочный состав разбавляют льняным маслом. Для нанесения рисунка художники используют мягкие кисти из беличьей шерсти - они позволяют сделать плавный и широкий мазок, который подходит для изображения лепестков и листьев. У каждого художника целый арсенал разных кистей: от тонких, в несколько волосинок, до крупных и широких. Каждой кистью наносится особый мазок - лепесток розы, лепесток ромашки, листок или веточка. Роспись традиционно выполняется в несколько приемов:

Поднос покрывается грунтом, шпаклевкой, затем поверхность шлифуется и лакируется в несколько слоев и сушится. В этот момент определяется цвет будущего подноса. Главное – сделать поверхность идеально ровной и зеркальной;

Первым делом художник намечает общий силуэт разбеленными красками - размечает расположение цветов и листьев, готовит будущую композицию. Этот этап росписи называется «замалевкой». Затем подносы на протяжении нескольких часов в специальных печах; «Тенежка» - следующий шаг в росписи. Сначала намечаются полупрозрачные тени цветов и листьев;

“Прокладка” - на этом этапе прокладываются светлые места при помощи плотных красок. Этим художник как будто приближает элемент росписи к зрителю.

«Бликовка» - на бутоны наносятся белые блики, которые придают изображению

дополнительный объем;

«Чертежка» - если внимательно рассмотреть жостовскую роспись, то можно увидеть тонкие светлые линии, которые очерчивают некоторые контуры. Они выполняются самой тонкой кистью;

«Привязка» - в качестве элементов, соединяющих цветы с черным фоном используются стилизованные веточки темного цвета. Они обеспечивают плавный переход. Иногда их бывает так много, и получается, что фон перестает казаться одноцветным;

“Уборка” - чтобы придать композиции законченный вид, кайма подноса оформляется золотым декоративным растительным или геометрическим узором;

4. Основные цвета росписи. Сорта подносной росписи. Рассказ: Несмотря на то, что при упоминании жостовской живописи воображение в первую очередь рисует черный фон и цветы на нем, жостовские подносы покрывали не только черным лаком. Среди популярных оттенков были: цвет слоновой кости; бирюзовый; красный; желтый; коричневый; золотой; янтарный.

Существовало несколько сортов подносов:

высший сорт — роспись выполняется в три слоя по цветному фону;

первый сорт — тоже цветная роспись, но по традиционному черному фону;

второй сорт — роспись только в два слоя;

третий сорт — двухслойная роспись на подносе, загрунтованном только с лицевой стороны

5. Элементы и узоры. Рассказ: Невозможно обозначить какие-то обязательные элементы, которые должны были изобразить на подносе жостовские художники. Они никогда не пользовались трафаретами и не копировали работы других мастеров. Выбор цветов и композиции оставался лично за каждым. Но были и некоторые важные черты, которым следовали все без исключения:

Цветочная композиция: центром любого жостовского подноса чаще являются цветы (если речь не идет о сюжетной композиции). Существовало несколько типов букетов – «собранные» симметрично в центре подноса; «в раскидку» с увеличенными пространствами между соцветиями; «венком» - расположенные по внешнему краю подноса. Интересно смотрелись букеты, «сдвинутые» в один край подноса – такая ассиметричная роспись встречается не очень часто. Виды цветов: на изделиях Жостово изображаются простые яркие цветочные букеты. В них чередуются большие садовые и более мелкие полевые цветы: розы, маки, ромашки, пионы, анютины глазки, васильки, фиалки, ландыши, выюнки и астры. Они “собранные” в букеты вместе цветами, названия которых могут быть даже неизвестны.

Окантовка. Край подноса тоже оформляется росписью. Это может быть либо скромный геометрический узор, либо художественная роспись, не уступающая центральному изображению на подносе. Если фон подноса темный, то чаще используется золотая или медная краска, а для светлого фона - темные оттенки

6. Известные мастера Жостовской росписи. Рассказ: Жостово сегодня Ведущие художники жостовского промысла — В. И. Летков, А. И. Лезнов, И. С. Леонтьев, Д. С. Кледов, Н. П. Антипов, Е. П. Лапшин Ведущие художники в современности: М.В. Лебедев, Т.Н. Шолохова, Н.Ю. Фролова, О.В.Кошкина, Е.Ю. Мешкова

7. Разработка эскиза композиции подноса по образцу, самостоятельная работа

8. Роспись изделия. «Цветы на подносе» (самостоятельно) Практическая работа

9. Роспись изделия двухслойным методом «Букет» (копируем работу педагога)

10. Копирование работы мастера (роспись круглого подноса) Практическая работа

Тема 8. Урало-Сибирская роспись

1. Урало-Сибирская роспись, народный промысел, история развития

Рассказ о промысле: — Зарождение урало-сибирской росписи связано с колонизацией в XVII – XVIII веках восточных территорий России. Большой поток переселенцев положил начало широкому строительству жилых и общественных зданий, а потребность в их красочном убранстве помогла зарождению на Урале ремесленных художественных центров. Большой подъём в художественной жизни XVII в. охватывает крупные города Прикамья, среди которых ведущую роль играл Соликамск, старинный русский народный промысел, начавший своё

формирование, вероятно, в XVII веке на Урале, Прикамье, **Сибирском** Зауралье. Технически представляет собой разновидность свободной кистевой **росписи** масляными красками с характерной техникой мазка, когда цветная краска берётся на кисть одновременно с белилами.

2. Урало-сибирская домовая роспись. Рассказ: В XVIII—XIX веках на Урале сформировались два основных направления народных промыслов и использованием урало-сибирской росписи: изготовление металлических и деревянных художественных и бытовых изделий, а так же росписи домов. В 1960—1980-х годах в Туринске возникло производство сувениров и художественных изделий из дерева, основанное на традициях урало-сибирской домовой росписи. Образцы урало-сибирской домовой росписи хранятся в музее-заповеднике «Хохловка», Ниже-Синячихинском музее-заповеднике, Пермской государственной художественной галерее, Пермском, Берёзовском и Соликамском краеведческих музеех

2. Техника Урало-Сибирской росписи. Последовательность выполнения росписи

Рассказ о последовательности выполнения росписи: Элементы росписи очень простые.

Техника Урало-сибирской росписи простая. Разметка композиции производилась пальцами без предварительного рисунка, отпечатывая пятнами основных цветов местоположение будущих бутонов и листьев. Затем плоской кистью брали на один её край белую краску, а на второй цветную. Далее, приложив к поверхности, вращали кисть вокруг её оси, тем самым, за одно движение изображая ягодку или бутон цветка. Затем прописывали такими же двухцветными мазками листья. Благодаря этому приёму, сохранившему и развившему традиции травных росписей XVII-XVIII вв., создавались мягкие переходы от цвета к цвету. За счет механического смешения цветов при нанесении мазка достигалась специфическая разживка, которая, во-первых, придавала элементам росписи намек на светотеневую моделировку формы с помощью живописного перехода от середины элемента к контуру, во-вторых, объединяла все цвета композиции и придавала ей цельность и гармоничность. Заканчивали роспись прописью графичных черных приписок маленькими круглыми кистями (ранее деревянными палочками с «размочаленным» концом) для объединения элементов композиции и связи их с фоном. После росписи изделие покрывали лаком.

4. Традиционный колорит. Рассказ: Традиционный колорит промысла использует небольшое количество цветов основных элементов: один цвет для всей зелени, один – для всех или группы цветов, и один для ягод. Как правило, цвета в росписи контрастируют к цвету фона, например, холодные сине-зеленые и сиреневые букеты расцветают у мастеров на бардовом или коричневом фоне. Разживка (она же разбел по другим источникам) чаще всего бывает белой и применяется в тех случаях, когда для росписи берётся темный или цветной фон (красный, синий, зелёный, коричневый, оранжевый). Если фон, на котором выполняется роспись светлый (белый, светло-голубой, желтый, золотистый, древесный), разживку делают темными цветами, либо переворачивают двояко-окрашенную кисть белым цветом внутрь. В росписи обязательно присутствуют чёрный цвет для декорирующих роспись приписок.

5. Роспись коромысла «Золотые яблочки» (Эскиз изделия и роспись) Практическая работа

6. Роспись прялки «Кудесница» (подготовим эскиз изделия и расписываем)

7. Роспись панно «Цветы» Практическая работа

8. Копирование работы мастера (роспись доски) Практическая работа

9. Разработка эскиза туеска по образцу, (самостоятельная работа) Практическая работа

10. Роспись туеска. (самостоятельно) Практическая работа

Тема 9. Мандала

1. История Мандал. **Что такое мандала и какова ее история.** Рассказ: История мандал уходит в глубокую древность, первые известные изображения датируются приблизительно 2000 годом до нашей эры и были найдены в Индии и Египте. В Индии они использовались в религиозных обрядах и церемониях как символ единства и гармонии. Мандала – это магический символ гармонии мира для создания мощного энергетического поля, который пришел к нам из восточных религиозных практик. В переводе с древнего индийского языка «мандала» означает «круг, центр» и символизирует, ни много ни мало, нашу Вселенную

2. Использование мандал для медитации и терапии. Рассказ: В буддизме мандалы играют важную роль в ритуалах, медитации и образовании. Тибетские буддийские монахи часто

создают сложные сакральные рисунки из песка во время церемоний, чтобы символизировать скоротечность времени и, в целом, временность мира.

Индийские мистические учения также используют мандалы для визуализации божественных аспектов и достижения гармонии с миром и самим собой. В христианстве мандалы могут быть использованы как символы единства Бога и человека.

3. Что символизирует Мандала? Рассказ: Мандала — интересный и наглядный пример того, как религиозный элемент может стать творческой единицей и объединить людей разных наций и возрастов. Она выступает как фотография эмоционального состояния человека, напоминая о том, что познание самого себя долгий, не всегда легкий, но очень увлекательный процесс.

4. Мандалы в разных мировых культурах. Рассказ: Мандала изначально являлась сакральным символом, который использовался во многих духовных верованиях.

Известно, что христианская монахиня Хильда фон Бинген, жившая в 12 веке занималась созданием великолепных мандал. Таким образом, она выражала свои религиозные убеждения и мировоззрение. Коренные жители Америки создавали песочные мандалы, расчерчивая поверхность необычными символами. Также они выбивали мандалы из камня, создавая колоссальные архитектурные произведения. Знаменитый ацтекский календарь тоже является мандалой. Он символизирует хронометраж и религиозное мировоззрение древнего индейского народа.

5. В чем польза мандалы? Рассказ: Тибетские буддисты уверены, что узоры способствуют пробуждению высших сил. Сегодня мандалы – это доступный и простой способ в решении многих трудностей, с которыми каждый из нас может столкнуться на жизненном пути, это уникальный метод, поскольку подходит всем людям, вне зависимости от их пола, возраста, образования, социального положения, и не требует для применения особых знаний и навыков.

Сакральные узоры позволяют:

- активизировать энергию;
- результативно медитировать и заниматься йогой;
- гармонизировать мышление;
- расширить сознание и фантазию;
- улучшить концентрацию внимания;
- снять напряжение и тревогу;

6. Техники работы с мандалами. Рассказ: Современные психологи успешно используют в работе разные техники и упражнения для исцеления души и тела. Один из таких методов – мандалотерапия. Цветовые палитры и искусные магические узоры притягивают людей своей необычностью и неповторимостью, перенося сознание человека на новый уровень. С помощью мандал можно решить множество проблем: обрести гармонию, зарядиться положительной энергетикой, поговорить со своим подсознанием.

7. Значение цветов в мандале . Рассказ: В индуизме существуют 7 основных цветов:

Красный цвет считается главным и означает любовь, кровь, выживание, энергичность, уверенный путь.

Розовый – это мудрость, чуткость, душевное развитие.

Желтый – благополучие, индивидуальность, надежда, развитие, новая жизнь.

Оранжевый – эмоциональность, амбициозность, жизненная энергия, возвращение в конкретный момент.

Зеленый – зарождение нового, гармония с миром, стремление помочь, исцеление, терпеливость.

Синий – спокойствие, рациональность, серьезность, внимание.

Голубой – символизирует небо и воду, а значит может означать душевный порыв, жизненный источник, творчество.

Сегодня используются и другие цвета и оттенки.

Черный цвет будет означать тайну, неизвестность, смерть, опасность.

Белый – это символ очищения и начала.

Салатовый расскажет о низком уровне энергии.

Наличие фиолетовых цветов говорит об имеющейся зависимости.

Серый может трактоваться и как гармоничное состояние, и как неопределенность.

8. Тематическая мандала. Значение символов Рассказ: В отличие от произвольного рисования мандал, при этом методе необходимо предварительно настроиться на конкретную тему и создать мандалу, которая будет этой теме отвечать. Таким образом можно лучше понять свои ощущения, выяснить особенности отношений, погрузиться в определенные ситуации и решить индивидуальные вопросы

Круг означает гармонию, бесконечность, единение.

Квадрат – это достижение целей.

Под треугольником с верхней вершиной подразумевают выдержку, целеустремленность и силу воли, а если вершина находится внизу – это может быть проявлением замкнутости, растерянности, осторожности.

Волнистая линия говорит о наличии переживаний, тревог и нерешенных вопросов.

Спираль является символом бесконечности.

Если в рисунке используются стрелочки или углы – это может трактоваться как решительность, нападение, защита и другие резкие действия.

Многоугольник символизирует стабильность, стойкость и надежность.

Крест – это путаница и невозможность принять решение.

Лабиринт, по логике, говорит о поиске себя и желании личности разобраться в своих чувствах и мыслях, найти свое место в жизни.

Изображенные деревья и цветы отражают саму жизнь, безграничный мир и защищенность.

Цветок лотоса – символ слияния всего сущего. В бутоне собрано все материальное, а в стебле – сакральное.

Глаз/зрачок интерпретируется как «всевидящее око», то есть обладание высшими знаниями, доступными не всем людям.

Изображение сердца – конечно же, сродни чувственности и любви к людям, миру, себе.

Ракушка может означать желание закрыться от всего мира.

Рисунки животных расскажут о характере конкретной личности в определенный период.

9. Рисуем мандалу «ОМ» Практическая работа. Главная и мощная мандала. Изображение представляет собой санскрит мантры «Ом» в центральном круге, от которого исходят лепестки лотоса. Традиционно изображена в голубых и розовых оттенках, отражающих связь с наивысшими силами. Традиционно ее изображали во время йоги для повышения концентрации.

10. Рисуем мандалу Будды Медицины. Практическая работа Почитаемая мандала индуизма и буддизма. По поверьям, она может излечить от любой болезни, а если обращаться к ней каждый день, то дарует крепкое здоровье и оградит от любой хвори

Тема 10. Орнамент.

1. Техника выполнения орнамента. Практическая работа

2. Геометрический орнамент. В полосе Эскиз. Практическая работа

3. Растительный орнамент. В полосе Эскиз (Техника выполнения орнамента, геометрический, растительный, трафаретный орнамент, цветовое решение орнаментального узора.)

4. Орнамент с элементами растительности в круге Практическая работа
(Введение цвета в решение орнаментального узора)

5. Зооморфный орнамент. Разновидности. Практическая работа

6. Трафаретный золотой орнамент. Разработка. Вырезание. Практическая работа

7. Трафаретный орнамент с цветом. Разработка. Цветок. Практическая работа

8. Трафаретный орнамент. Разработка. Рябина (Копирование орнамента современных художников) Практическая работа

9. Орнамент «Бабочка» Практическая работа.

Введение цвета в решение орнаментального узора .

10. Самостоятельная работа (свой орнамент) Роспись с использованием пасты «цвета золото»

Тема 11. Развитие творческого начала.

1. Самостоятельная работа. Роспись лаковой миниатюры. Практическая работа
(Брошь в технике Федоскинской росписи)

2. Самостоятельная работа. Роспись авторского подноса. Практическая работа

3. Роспись платка. Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз)
4. Разработка сюжетных мотивов в технике уральской росписи, различные приемы стилизации детской картинки в технике Уральской росписи, разработка образа зверушки, или композиции сказочных героев, самостоятельная работа роспись подноса. Практическая работа
5. Роспись подноса (самостоятельно в технике Жостово). Практическая работа
6. Творческая работа контурами по ткани «Мандала здоровья». Практическая работа
7. Творческая работа (выполнение изделия в технике Гжели). «Голубая чаша»
Практическая работа
8. Роспись подноса с сюжетной композицией (самостоятельно) «Весна пришла»
Практическая работа
9. Самостоятельная работа роспись на изделии «Фантазийный зверек».
Выбор картинки, эскиз, роспись на изделии Практическая работа
10. Орнамент на изделии (выполнение орнамента самостоятельно) Практическая работа
11. Оформление готовых работ. Покрытие лаком изделия
12. Просмотр готовых работ (выставка «Творческая роспись»)
После отбора творческих работ, провести анализ работы. Отметить лучшие качества. Дать первоначальные навыки в построении экспозиции выставки. Ручной творческий труд сочетает в себе все стороны человеческой личности, проявляя в неразрывном целом способность человека чувствовать и творить, работать и радоваться, познавать и учить других.
Оформление выставок. Виды выставок и их назначение. Композиционные приёмы оформления выставок. Этикетка, её назначение и правила написания.

Учебно-тематический план

6 год обучения «Роспись по дереву»

№	название темы	кол - часов	в том числе теория	в том числе практика
I	Введение	2	2	-
1.	Ознакомление с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Гигиена умственного и физического труда Значение правильного освещения помещения и рабочего места, требование к освещению. Техника безопасности	2	2	-
II	Породы деревьев и их декоративные качества	6	3	3
1	Хвойные породы деревьев, использование их при создании художественных изделий из дерева.	2	2	
2	Лиственные породы деревьев	2	1	1
3	Зарисовки деревьев	2		2
III	Материалы для росписи	2	1	1
1.	Инструменты и материалы: Кисти, Краски, Палитра Роспись гуашью, маслом, контурными красками.	2	1	1
IV	Основы цветоведения.	4	1	3
1	Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета. Контрастная и тональная цветовая гармония. Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика. Цветовой круг	2	1	1
2.	Монотипия. Композиции из монотипии	2		2
V	Основные сведения о композиции	6	1	5

1	Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности композиции-симметрия, равновесие, ритм, взаимодействие отдельных элементов композиции	2	1	1
2	Виды композиций: Композиция букет Композиция веточка Композиция веночек	2		2
3.	Развитие фантазии, чувства цвета. Своя композиция	2		2
VI	Орнамент и его виды	6	1	5
1	Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация геометрического орнамента Усвоение зеркальной симметрии	2	1	1
2	Стилизация растительного орнамента Стилизация природных форм	2		2
3	Орнамент на изделии. Трафаретный орнамент. Цветок, листик	2		2
VII	Загорская матрешка	4	1	3
1	Технологические особенности изготовления матрешек Особенности росписи матрешки. Различная тематика матрешек	2	1	1
2	Роспись матрешки	2	-	2
VIII	Урало-сибирская роспись	6	2	4
1	Особенности росписи возникшей на Урале. Техника исполнения Урало-сибирской росписи. Домовая роспись. Народное красильное дело. Изучение росписи домашней утвари: прялка, дуга, валец, бурак, ведро	2	1	1
2	Виды композиций	2	1	1
3.	Роспись доски. Самостоятельная работа	2	-	2
IX	Мезенская роспись	6	2	4
1	Особенности мезенской росписи. Виды изделий	2	1	1
2	Изучение технологического процесса выполнения мезенской росписи на изделии	2	1	1
3	Роспись доски	2	-	2
X	Городецкая роспись	6	1	5
1	Особенности городецкой росписи Виды росписи. Изучение технологического создания городецких изделий, путешествие в Городец	2	1	1
2	Роспись изделия (украсим тарелку)	2		2
3	Сказочные птицы (самостоятельная работа)	2	-	2
XI	Дымковская игрушка	6	1	5
1	Особенности дымковских игрушек. Изучение технологического создания дымковских изделий. Виды изделий	2	1	1
2	Роспись птички	2	-	2
3	Роспись барыни самостоятельная работа	2	-	2
XII	Красота Хохломы	6	1	5
1	Особенности золотой хохломской росписи. Виды росписи. Изучение техники выполнения хохломских изделий.	2	1	1

	Основной тип росписи травное письмо, письмо по золотому.			
2	Роспись ложки или тарелки	2		2
3	Сказочная рыбка. Самостоятельная работа	2		2
XIII	Пермогорская роспись	6	1	5
1	Особенности Пермогорской росписи. Виды росписи. Изучение технологических особенностей	2	1	1
2	Последовательность выполнения мотива Дерево	2	-	2
3	Роспись изделия туесок	2	-	2
XIV	Гжель	6	3	3
1	Особенности росписи Гжели. Виды композиций. Техника исполнения	2	1	1
2	Роспись тарелки с птицей	2	-	2
3	Просмотр готовых работ. Подготовка к выставке «Расписные изделия для дома»	2	2	-
XV	Экскурсионные обзоры	6	6	0
1.	Экскурсия в Дом музей быта и ремесел Подносного промысла	2	2	-
2.	Экскурсия в музей Господский дом	2	2	-
3.	Экскурсия в музей ИЗО и Дом Художника	2	2	-
XVI	Роспись по дереву- одно из направлений украшения предметов быта	6	6	0
1	Организация выставки «Мир мой-мой дом»	2	2	-
2	Просмотр коллекции деревянных изделий для росписи в музее ИЗО и частных коллекций художников.	2	2	-
3	Основные элементы «Азбуки народного творчества»	2	2	-
XVII	Росписи Русского севера. Северодвинская роспись Мезенская роспись.	20	8	12
1.	История возникновения росписи. Простейшие элементы росписи. Мезенские прописи. Ленточный орнамент	2	2	-
2.	Узоры в косой клетке	2	1	1
3.	Роспись коробухи	2	1	1
4.	Игра «Что я знаю о Мезенской росписи?»	2	2	-
5	Цветы и деревья (техника выполнения)	2	-	2
6	Роспись утицы	2	-	2
7	Олени в Мезенской росписи	2	1	1
8	Кони в Мезенской росписи	2	1	1
9	Самостоятельная работа Роспись доски с мотивами Мезенской росписи	2	-	2
10	Самостоятельная работа композиция «Мезенская роспись» на изделии	2	-	2
XVIII	Северодвинские росписи. Пермогорская роспись	20	8	12
1	Северодвинские росписи. История, география. Пермогорская роспись. Элементы	2	2	-
2	Трилистник, приписки, узоры.(техника выполнения)	2	1	1
3	Полоса. Фризная композиция.	2	1	1
4	Элементы: Дерево	2	1	1

5	Элементы: Цветы в Пермогорской росписи	2	1	1
6	Особенности выполнения птиц.	2	1	1
7	Композиция «Райские птицы (копия с работы мастера)	2	-	2
8	Ленточки и бордюры. Солярные знаки.	2	1	1
9	Композиция в круге «Птица Сирий»	2	-	2
10	Самостоятельная работа композиция в прямоугольнике «Сцена выезда»	2	-	2
XIX	Уфюжская роспись	20	8	12
1	История зарождения росписи. Особенности	2	2	-
2	Элементы росписи (техника выполнения)	2	1	1
3	Роспись растительных элементов	2	1	1
4	Характерные особенности росписи: ритмичный и плавный орнамент.(техника)	2	1	1
5	Игра цвета. Гармоничное сочетание красок	2	1	1
6	Роспись птиц, петушков.(техника выполнения)	2	1	1
7	Роспись на лукошках и набирухах.	2	1	1
8	Роспись шкатулки. Самостоятельная работа	2	-	2
9	Роспись бурака .(копирование работы мастера)	2	-	2
10	Самостоятельная работа.Роспись фигурной прялки	2	-	2
XX	Росписи Поволжья. Городецкая роспись	24	10	14
1	Изучение городецкой росписи. Особенности.	2	2	-
2	Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов, листочки.	2	1	1
3	Ленточный орнамент	2	1	1
4	Ягоды (техника выполнения)	2	1	1
5	Цветы- бутоны, розы, купавки	2	1	1
6	Поставец	2	1	1
7	Птицы павлин, голубь кукушка (техника выполнения)	2	1	1
8	Лошадки (техника выполнения коней)	2	1	1
9	Сюжетные композиции «Чаепитие»	2	1	1
10	Самостоятельная работа роспись разделочной доски «Кони»	2	-	2
11	Сюжетная композиция «Гуляние» (копия с работы мастера)	2	-	2
12	Особенности написания двухфигурной композиции «Катание» (копия)	2	-	2
XXI	Хохломская роспись	20	8	12
1	Изучение Хохломской росписи. История возникновения	2	2	-
2	Особенности. Последовательность этапов работы. Подготовка росписи, отделки.	2	1	1
3	Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. Травной орнамент «Криуль»	2	1	1
4	Хохломская травяная роспись	2	1	1
5	Мазок, кустик, Ленточный орнамент (отработка техники)	2	1	1
6	Стебель, стебель с кустиками с завитками Элементы «Верховой росписи»	2	1	1
7	Хохломская роспись «Пряник».	2	-	2
8	Орнамент в круге (копия работы мастера)	2	1	1
9	Тарелка, роспись изделия «Рыбка»	2	-	2

10	Кудрина, бочонок, сахарница. (роспись изделия самостоятельно) Украсим наш дом	2	-	2
XXII	Полхов-Майданская роспись	20	8	12
1	Роспись Полховского-Майдана..История озникновения росписи. Приемы кистевой росписи	2	2	-
2	Листья и веточки (техника выполнения)	2	1	1
3	Ягоды и бутоны (техника выполнения)	2	1	1
4	Цветы. Майданская роза.	2	1	1
5	Гирлянда (роспись линейки)	2	1	1
6	Цветочный узор. Роспись панно	2	1	1
7	Самостоятельная работа. Роспись матрешки	2	-	2
8	Самостоятельная работа. Роспись лошадки.	2	-	2
9	Птички. Чудо петушок.(техника выполнения)	2	1	1
10	Пейзажные картинки. Роспись объемного изделия «Чаша»	2	-	2
XIII	Творческая работа. Выставочная деятельность	8	0	8
1	Творческая работа. Роспись разделочной доски	2	-	2
2	Самостоятельная работа. Роспись набора из деревянных изделий на выставку	2	-	2
3	Самостоятельная работа роспись объемного изделия «Моя любимая роспись»	2	-	2
4	Оформление готовых работ. Просмотр готовых работ (выставка «Азбука Росписи»)	2	-	2
	итого	216	83	133

Содержание учебного (тематического) плана

Тема 1. Введение.

Ознакомление с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Гигиена умственного и физического труда. Понятие об утомляемости. Рабочая поза. Активный и пассивный отдых. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест, требования к освещению. Техника безопасности

Игровой сеанс в зоне релаксации.

Тема 2. Породы деревьев и их декоративные качества.

Хвойные и лиственные породы деревьев, использование их при создании художественных изделий из дерева. Декоративные качества дерева. Подготовка древесины и ее обработка. Требования к качеству художественных изделий из дерева. Зарисовка различных видов деревьев.

Тема 3. Материалы для росписи.

Роспись масляными красками, контурами, гуашью. Техника работы контурными красками, маслом, гуашью. Роспись по дереву, стеклу, пластмассе. и др. изделиям. Виды и классификация художественных изделий из дерева. Требования к качеству изделий, поступающих на роспись. Способы подготовки поверхности деревянных изделий к росписи. Способы нанесения краски на изделия. Приемы нанесения краски разными способами и последовательность их выполнения. Инструменты и приспособления при росписи

Тема 4. Основы цветоведения.

Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета. Цветовой круг. Контрастная и тональная цветовая гармония. Цвет и фактура. Изменение цветов на расстоянии. Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика. Монотипия.

Тема 5.Основные сведения о композиции.

Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности композиции – симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие отдельных элементов композиции. Воспитание чувства отзывчивости на прекрасное и безобразное в искусстве. Развитие фантазии, чувства цвета.

Тема 6. Орнамент и его виды.

Построение композиции с различными видами орнамента.

Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация. Мотивы и формы.

Орнамент – широкая область художественной культуры народов разных стран; демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента. Усвоение зеркальной симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт.

Главное отличие орнамента от других видов художественного изображения, подчиненность расположения изобразительных мотивов законам симметрии и ритмам повторов. Ознакомление с особенностями построения композиции различных видов орнамента в полосе, круге, квадрате.

Тема 7. Загорская Матрешка.

Особенности росписи матрешки. Технологические особенности изготовления матрешек.

Тема 8. Урало-сибирская роспись.

Особенности росписи возникшей на Урале. Техника исполнения. Домовая роспись.

Тема 9. Мезенская роспись.

Особенности мезенской росписи. Виды изделий. Изучения технологического процесса выполнения мезенской росписи на изделии.

Тема 10. Городецкая роспись.

Особенности городецкой росписи. Виды росписи. Изучение технологического процесса создания городецких изделий.

Тема 11. Дымковская игрушка.

Особенности дымковских игрушек. Изучение технологии создания дымковских изделий.

Тема 12. Красота Хохломы.

Особенности золотой Хохломской росписи. Изучение техники письма по золотому.

Тема 13. Пермогорская роспись.

Особенности Пермогорской росписи. Последовательность выполнения.

Тема 14. Гжель.

Особенности росписи Гжели. Виды композиций. Технологические особенности выполнения.

ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ

«Расписные изделия для дома» Подготовка к просмотру готовых работ.

Тема 15. Экскурсионные обзоры.

1. Экскурсия в Дом музей быта и ремесел Подносного промысла.

2. Экскурсия в музей Господский Дом

3. Экскурсия в музей ИЗО и Дом художника

16. Роспись по дереву- одно из направлений украшения предметов быта**1. Организация выставки «Мир мой- мой дом»**

История зарождения Росписи по дереву. Рассказ

Роспись по дереву – одно из направлений украшения предметов быта

Основные элементы народной росписи по дереву Принцип обучения: от простого к сложному, от изучения основных элементов росписи и упражнений на повтор до занятий на импровизацию, выставка работ домашней утвари.

2. Просмотр коллекции деревянных изделий для росписи в музее и частных коллекций художников

3. Основные элементы «Азбуки народного творчества»

Тема 17. Росписи Русского севера. Северодвинская роспись Мезенская роспись. Рассказ о Северодвинских росписях и росписях Русского Севера**1. Простейшие элементы росписи – мезенские прописи. Ленточный орнамент.**

Промысел, его история, показ образцов, выполненных народными мастерами, или их изображений. Знакомство с мезенской росписью и освоение простейших элементов росписи — прямых и волнистых линий и штрихов. Знакомство с простым геометрическим орнаментом. Геометрический орнамент получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто его можно встретить у ткачих и вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты. Ромбо-точечный орнамент у земледельческих народов является символом плодородия.

Повторение предложенных узоров в квадратах.

Освоение простых элементов мезенской росписи — спиралек и зигзагов. Ни одна роспись не обходится без изображения всевозможных зигзагообразных и спиральных форм. Особенно часто они встречаются при изображении мирового дерева или «древа жизни». Исследователи полагают, что спирали и зигзаги есть не что иное, как изображение змей, всегда присутствующих в подобных сюжетах. Упражнения на повтор представленных на образцах элементов росписи. Все спиралевидные элементы воспроизводятся без отрыва руки. Знакомство с ленточным орнаментом. Обратит внимание на то, что при явной простоте геометрического узора он, благодаря различным сочетаниям и изменению масштаба (размера), дает широкий простор для построения разнообразных орнаментов. Нанести границу полосы, а затем при помощи или кисти воспроизвести орнамент черной краской.

2. Узоры в косой клетке. Роспись поставка.

Освоение традиционных мезенских орнаментов. Показ построений орнаментов в косой клетке. Обратит внимание на ритмическое чередование элементов узора.

По намеченным линиям скопировать элементы узора и заполнить закладку с орнаментом.

Декоративное оформление поставка геометрическим орнаментом. Необходимо заострить внимание детей на том, что орнамента отдельно от предмета, на котором он расположен, не бывает. Составить геометрический орнамент и расписать поставок.

3. Роспись коробухи.

Расположение и характер орнамента определяются формой вещи. Показ рисунков коробухи, элементов геометрического орнамента, из которого построен декор. Пояснения хозяйственного предназначения различных предметов крестьянской жизни — поставок, коробух, солонок, туесов и т. п.

Декоративное оформление крышки коробухи орнаментом с изображением птиц. Показ рисунков, на которых представлены образцы росписи на круговой форме. Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие узоры, сделанные на круге.

Самостоятельное решение или копирование образцов. Карандашом размечаются основные элементы узора на круглой форме. Затем по опорным линиям производят роспись крышки коробухи.

4. Игра «Что я знаю о Мезенской росписи?» Учащиеся отвечают на вопросы педагога об отличительных особенностях Мезенской росписи.

5. Цветы и деревья. Знакомство с декоративным изображением деревьев и цветов в традиционной мезенской росписи. Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение нескольких деревьев или одиноко стоящего дерева, нередко ели. Особый интерес представляет композиция из трех деревьев: два одинаковых дерева располагаются симметрично по отношению к центральному дереву, выделяющемуся относительно большим размером. О том, что подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, свидетельствует факт, что тот же сюжет имеет место в росписи старинной мебели в мезенских домах.

Копирование предложенных вариантов изображений цветов и деревьев.

Декоративное оформление утицы узором с мотивом дерева (цветка). Показ рисунков, на которых представлены образцы росписи ковшов. Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие предметы с изображением цветов и деревьев.

Самостоятельное решение или копирование. Карандашом размечаются основные элементы узора на ковше другой формы. Затем по опорным линиям производят роспись ковшов.

6. Роспись утицы. Уточки и лебеди.

Знакомство с декоративным изображением птиц в традиционной мезенской росписи. Мотив птицы, приносящей добрую весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине дерева часто можно встретить и мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный мотив народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычае вешать деревянных птиц из щепы в красном углу избы. Это пережиток того же мотива — «птица на дереве», так как с красным углом дома связывали почитаемое дерево.

Копирование предложенные варианты изображения птиц. Показ последовательности исполнения росписи наиболее распространенных образов — уток и лебедей. Каждое

последующее изображение птицы отличается от предыдущего появлением дополнительных деталей

7. Олени в Мезенской росписи.

Знакомство с декоративным изображением животных в традиционной мезенской росписи. К числу самых распространенных и любимых образов, чаще всего изображаемых мезенскими мастерами, следует отнести изображение коней и оленей.

Изображения фигур животных очень схожи между собой. Все отличие оленей от лошадей заключается в том, что вместо гривы у них за спиной такими же черными штрихами рисуются разветвленные рога. Копирование предложенного изображения оленя или коня.

Декоративное оформление доски зооморфным орнаментом. Показ рисунков, на которых представлены образцы росписи туеса с изображением оленей; кроме того, на последней странице есть рисунок мезенской прялки. Хорошо, если есть возможность показать и другие образцы росписи с изображением животных. Самостоятельная роспись доски. При необходимости можно предварительно произвести разметку карандашом. Декорирование разделочной доски.

8. Кони в Мезенской росписи. Кони мезенских росписей в большей мере, чем изображения коней в других крестьянских росписях, отстоят от реального прототипа. Большинство из них имело красно-оранжевую окраску, несвойственную, как известно, лошадям. Туловище черного коня нередко покрывалось сплошным решетчатым узором, еще больше подчеркивающим его необычное происхождение. Протоестественно длинные и тонкие ноги лошадей завершались на концах изображением перьев, подобных тем, которые рисовались у птиц.

Часто кони изображались не следующими друг за другом, а противостоящими друг другу. Иногда на вздыбленных лошадях были нарисованы борющиеся друг с другом всадники. О том, что изображаемые на прялках кони неземного происхождения, свидетельствуют также многочисленные солярные знаки, помещенные рисовальщиками над гривами и возле ног коней.

9. Самостоятельная работа Роспись доски с мотивами Мезенской росписи

Разработка эскиза, перенос на изделие, роспись работы самостоятельно.

10. Самостоятельная работа композиция «Мезенская роспись» на изделии с использованием Животных (Оленей, коней)

Тема 18. Северодвинские росписи. Пермогорская роспись. Рассказ:

1. Северодвинские росписи. История, география. Пермогорская роспись. Элементы.

«Пермогорье» («первые по высоте горы») - пристань на самом высоком, гористом берегу Северной Двины. Пермогорская роспись возникла в 18 веке и просуществовала до 30-х годов XX века. Особенности росписи Техника исполнения Пермогорской росписи, её колорит, принципы построения композиции, сюжеты – все это указывает на связь с древнерусскими книжными миниатюрами, которые напрямую связаны с иконографией. В цветовой гамме пермогорской росписи преобладают белый цвет фона и красный - основной цвет узора. Жёлтый и зелёный цвета являются дополнительными. Иногда использовали синий кобальт, чуть "золота". На более ранних образцах краски приглушенные, желтый – ближе к охре, красный – к темно-вишневому или терракотовому. На более поздних образцах - белый фон, яркие краски. Большое значение в росписи имеет тонкий чёрный контур.

2 Трилистник, приписки, узоры.(техника выполнения). Практическая работа

Жанровые сцены и узоры. Основой росписи является растительный узор. Трёхлопастные изогнутые листья с острыми кончиками и тюльпановидные цветы.

3 Полоса. Фризовая композиция.

Основные элементы росписи Некоторые предметы украшались только ленточками-бордюрами, иногда бордюры как бы завершали композицию, придуманную мастером. Ленточки и бордюры строятся из треугольников, ромбов, дуг с капельками. Всю работу над бордюром можно разделить на 4 этапа: 1 - вся ленточка выполняется желтым цветом 2 - отдельные элементы выполняются зеленым цветом, 3 - красным цветом выполняются остальные элементы бордюра, 4 - тонкой живой линией прорисовывается оживка, контур элементов бордюра.

4 Элементы: Дерево.(отрабатываем технику выполнения элементов дерева)

5 Элементы: Цветы в Пермогорской росписи. Различные образцы элементов пермогорской

росписи представлены на рисунках: это ленточки, углы, приписки, листочки, трилистники, тюльпаны (отрабатываем технику выполнения элементов росписи)

6. Особенности выполнения птиц. (отработка технических приемов росписи)

7. Композиция «Райские птицы (копия с работы мастера) Практическая работа

8 Ленточки и бордюры. Солярные знаки.(выполняем композицию в ленте из элементов Пермогорской росписи) Практическая работа

9 Композиция в круге «Птица Сирий» Практическая работа

На ветвях «древа жизни» Пермогорские мастера обитали чудесные птицы, среди них птицы Сирий и Грифон в райских кущах. Узор Сирий был символом темных сил, и ему противопоставлялась в Пермогорской росписи птица Гамаюн как доброе начало. В XIX веке в узор обычно вписывались жанровые сцены из крестьянской жизни. На коробах изображали семейную пару или единорогов (мифическое существо, символизирующее целомудрие, в широком смысле духовную чистоту и искания), иногда львов, охотников, ткачих, пряильщиц, сцены чаепития, посиделок.

Роспись прялки разбивается на две части. Верхняя большая часть – всегда имеет традиционный сюжет: птица Сирий в ветвях древа. Птица Сирий заключена в круг и расположена в середине древа. В нижней части прялки помещается сюжетная композиция: катания, чаепитие, посиделки и т.д. Оформление прялки выполняется поясами бордюров

10. Самостоятельная работа композиция в прямоугольнике «Сцена выезда»

Эскиз, перенос картинка на изделие, роспись самостоятельно.

Тема 19 Уфтьужская роспись. Рассказ:

1.История зарождения росписи. Особенности. Уфтьужская роспись — русский народный промысел; одна из северодвинских росписей по дереву, возникшая в деревнях, расположенных в верховьях реки Уфтьуги, в Сольвычегодском районе Архангельской губернии (в наст. вр. Красноборский район Архангельской области). Относится к типу живописно-графических росписей. Характерные особенности — ритмичный и плавный орнамент, гармоничное сочетание красок и большая площадь поверхности, не покрытая узором. Исследователи полагают, что время возникновения можно определить XVII—XVIII веком, однако самые ранние найденные образцы относятся к XIX веку.

Уфтьужской росписи дала имя река Уфтьуга – небольшой приток Северной Двины. Делали такую роспись в деревнях Ново-Андреевская и Якшаково. Известны фамилии мастеров: Ф.И. Бестужев, А.Д. Кувакин, И.А. Андреев, Новинские, Трапезниковы. Уфтьужская роспись встречается на берестяных изделиях и на прялках. Фон росписи – светло-охристый, оранжево-розовый или красноватый. В растительных узорах изображаются растения с крупными листьями и цветами: тюльпаны, ромашки, лилии. Листья имеют каплевидную и остроконечную форму. Перья птиц напоминают растительные элементы. **2.Основные цвета.** Уфтьужской росписи: красный, зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, синий, реже – голубой, розовый, лиловый. Обводка и оживка выполняются черным и белым цветом. Уфтьужская роспись – свободно-кистевая. Среди жителей Верхней Уфтьуги было много переселенцев из Поволжья и Заволжья. Это отражается и в типологии уфтьужских деревянных домов, в которых сочетаются черты среднерусских и северных жилищ. Цветовая гамма условно делится на две группы. В одной преобладают бордовые, жёлтые и зелёные тона. В другой — голубые, фиолетовые, розовые и охристые. Краски приготавливались из сухих пигментов, позже использовали гуашь и темпера.

3. Роспись растительных элементов. Элементы росписи (техника выполнения)

Элементы росписи Веточка-дерево У начала ветки в виде трех капель рисуют корни. Венчает (в большинстве случаев) крупный тюльпан- «котлам». На ветви-дерево растут разные цветы и ягоды, чего в природе не бывает.

Дело в том, что древняя местная живописная традиция, сложившаяся здесь к XVII—XVIII вв. и в первой половине XIX в., была совсем другая. Это подтверждают знаменитые северные прялки в таких центрах, как Пермогорье и Борок. Истоками живописной традиции в Пермогорье, например, были древние миниатюры из церковных книг и народная иконопись, в Борке — лубочные картинки и сложнейшие травные орнаменты в сканых изделиях Великого Устюга и Сольвычегодска. Еще более древнюю северную традицию в живописи представляют

изображения на мезенских прялках, восходящие к отдаленному кругу памятников, возможно даже — к произведениям, связанным с первобытностью. В настоящее время сосуществуют и более древняя живописная традиция, и традиция свободной кистевой цветочной росписи XIX — начала XX в. Их используют при создании самых разнообразных произведений художественного ремесла, прежде всего при работе с берестой. Однако предпочтение, пожалуй, отдается все-таки древнейшей здешней традиции — миниатюрной, а не масштабной росписи.

4. Характерные особенности росписи: ритмичный и плавный орнамент. (техника

Уфтыжская роспись была создана для бересты, как борецкая или пучужская — для древесины. Те мотивы, которые использовались на берестяных туесах, позже стали переносить на прялки и другие предметы быта. Особенность уфтыжской росписи — большие пространства, не заполненные узором, предназначенные показать красоту природного материала.

5. Игра цвета. Гармоничное сочетание красок. Рассказ:

Уфтыжская роспись выполняется на красном фоне, имеющем коричневый, розовый или оранжевый оттенок. Реже встречается белый и желтый фон. Основной элемент росписи — ветка, которую в большинстве случаев венчает цветок: чаще тюльпан, но встречаются и ромашки, и цветы шиповника. Также нередко встречаются ветки, на которых растут разные виды цветов и ягод — исследователи усматривают в этом влияние тюркских мотивов.

6. Роспись птиц, петушков. (техника выполнения) Практическая работа

Второй часто встречающийся элемент — птица, которую в уфтыжской росписи называют «кутенька». Есть мнение, что мастера изображали жаворонков и тетёрок, хотя встречаются также голуби, лебеди, курочки. В птицах преобладает графическое начало над живописным. рисовали их сначала черным контуром, а затем дорабатывали кистью. Всех уфтыжских птиц называют собирательным ласковым термином «кутенька». Изображали лебедей, курочек, голубей, но преобладают тетерки и жаворонки.

7 Роспись на лукошках и набирухах. Практическая работа

Описание уфтыжской росписи. Роспись выполнялась в основном на туесах (бураках, лукошках, набирухах). Основной сюжет — гибкая изогнутая веточка, в большинстве случаев заканчивающаяся тюльпаном, рядом рисовали птицу-кутеньку. Уфтыжская роспись относится к типу живописно-графических: сочетание свободного кистевого мазка и графических элементов.

8 Роспись шкатулки. Самостоятельная работа

Эскиз, переносим рисунок на изделие, выполняем роспись шкатулки самостоятельно

9 Роспись бурака (копирование работы мастера) Эскиз, выполняем работу на бумаге, переносим рисунок на изделие и самостоятельно копируем работу мастера.

10. Самостоятельная работа. Роспись фигурной прялки. Практическая работа

Но, пожалуй, ни один предмет обихода не получил столь разнообразных форм и так не был украшен, как *прялка*. Русская прялка состояла из стояка с лопастью для кудели и горизонтальной доски — донца. Ее форма и декор сложились довольно рано, вероятно в XVI-XVII вв., о чем мы можем судить по сохранившимся образцам XIX — начала XX в. В Беломорье были распространены прялка с поразительно разнообразной резьбой, особенно на Летнем берегу Белого моря и в низовьях Северной Двины. Лопастей поморских прялок были «вытянуты» по вертикали и «заужены» по ширине доски, представляя собой симметричный лепесток с фигурным треугольным навершием.

Тема 20. Городецкая роспись.

1. Изучение Городецкой росписи. Особенности. Рассказ:

Освоение простейших элементов городецкой росписи: дуг, капелек, спиралек, штрихов, точек и скобочек. Все элементы городецкой росписи дети рисуют сразу кистью, без предварительной прорисовки карандашом. Чтобы получить дугу красивой формы, ее начинают аккуратно прописывать кончиком кисти, едва касаясь поверхности, затем к середине дуги нажим усиливается и заканчивается рисование элемента опять без нажима. Кисть необходимо держать перпендикулярно расписываемой поверхности.

2. Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. Листочки.

Знакомство с художественным элементом городецкой росписи — «листочком».

Обратить внимание на различную форму листьев, ритмичность их чередования и количество

элементов узора. Листочки обычно объединяют в группы из трех, пяти и более штук, как бы вырастающих из одного стебля. Центральный лист, как правило, всегда намного больше боковых. Нередко листочки присутствуют в узоре парами, в этом случае они обычно одинакового размера.

Изучение порядка выполнения работы. Последовательность росписи та же, что и в предыдущих случаях: сначала - общий контур, имеющий вид листовидного пятна, затем тенька и оживка его при помощи тонких штрихов. Прорисовка листьев и кустиков.

Закрепление умений по составлению узора из листьев. Освоение традиционных городецких орнаментов. Слова орнамент, декор и украшение - синонимы, орнамента без предмета, который он украшает, не существует. Особенности построения орнамента в городецкой росписи законы симметрии.

3. Ленточный орнамент. Практическая работа

Изучение последовательности выполнения орнамента в полосе, самостоятельная работа по образцу. Выполнение ленточного орнамента. Упражнение на воспроизведение образца орнамента в полосе.

4. Ягоды. Знакомство с традиционным городецким мотивом — ягодами – вишни, земляники, грозди винограда. Практическая работа

5. Цветы - бутоны, розы-купавки. «Розан и ромашка»

Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи - «розаном».

Просмотр городецких изделий, в росписи которых встречается элемент «розан», так называется цветок, имеющий круглую середину в центре и лепестки в виде дужек по краю цветка. Цвет дужек совпадает с цветом центра цветка.

Изучение последовательности выполнения каждого этапа росписи и названия этих этапов.

Прорисовка цветов. Сначала крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — цветное пятно круглой формы. Затем мелкой кистью (кисть №2) выполняется «тенька» — обозначается середина цветка и лепестки. На заключительном этапе осуществляется «оживка» — у цветка прорисовываются многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1).

Последовательность выполнения узора «ромашка» та же, что и при рисовании «розана».

«Купавка и бутон» Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи - «купавкой», так называется цветок со смещенным центром. Прорисовка цветов. Сначала крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — цветное пятно круглой формы. Затем мелкой кистью (кисть №2) выполняется «тенька» - обозначается середина цветка и лепестки. На заключительном этапе осуществляется «оживка» — у цветка прорисовываются многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1). Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционных элементов городецкой росписи - «купавок», «бутонов» и «листочков».

Задание выполняется на повтор или импровизацию по рекомендации педагога.

«Городецкая роза» Знакомство с декоративным изображением розы в городецкой росписи. Выполнение «Городецкой розы».

6. Поставец. Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционного мотива «городецкая роза». Предложенные образцы используются при росписи поставца.

7. Птицы павлин, голубь кукушка (техника выполнения). Роспись тарелки.

Знакомство с традиционным мотивом городецкой росписи — «птицей», с городецкими сюжетами, в которых присутствует данный мотив. Запоминание последовательности выполнения каждого этапа росписи. Птиц обычно рисуют начиная с крыла, затем выполняют грудь, причем, линию наносят, ориентируясь на линию крыла. После этого дорисовывают остальные части тела. Когда контур нанесен, всю поверхность рисунка закрашивают, оставляя лишь основные внутренние линии. После этого приступают к оживке, то есть к детальной проработке образа с помощью тонких мазков, штрихов и нанесению более светлых оттенков на контур.

Знакомство с изображением различных видов городецких птиц.

Образ птицы в славянской мифологии связан с мечтой о небе. Наши предки считали, что по ту сторону облаков находится волшебный сад — «ирий». Там произрастает мировое дерево, у вер-

шины которого обитают удивительные птицы. Птицы также часто служили посредниками между землей и могущественными небесными силами, от которых во многом зависела жизнь человека. Педагог рассказывает детям об изображении птиц в декоративно-прикладном искусстве, о символике и мифологии, связанной с образом птицы в народном искусстве; показывает и называет городецких птиц, изображенных в рабочей тетради. Копирование образца птицы и роспись тарелки.

8 Лошадки (техника выполнения коней) Изображение коней.

Знакомство с традиционным мотивом городецкой росписи - «конем».

Величавость и грациозность коня выражаются в плавности и ритмичности формы, в которой органично уравновешены красота и сила. Дети рассматривают и запоминают последовательность выполнения росписи. Городецкого коня обычно рисуют черной краской. Вначале наносится изображение, похожее на большую каплю - это грудь и шея, затем наводят изображение перевернутой капли размером поменьше - это круп и задняя нога городецкого коня. После этого дописывают ноги, голову и, на заключительном этапе работы над контуром, прорисовывают гриву и хвост. После этого приступают к оживке, которая заключается в прорисовке сбруи и седла. Если конь без всадника, то уздечку изображают привязанной к передней поднятой ноге, а сбрую на груди выполняют в форме цветка.

9. Сюжетные композиции «Чаепитие» Роспись разделочной доски.

Знакомство с вариантами композиционного размещения узора на разделочных досках.

Изучение традиционных схем расположения узора в прямоугольной форме: с одним крупным цветком и несколькими мелкими; с двумя крупными и тремя крупными цветками в сочетании с разным количеством мелких цветов. Внизу приводятся различные формы разделочных досок. Конечный вид изделия будет зависеть от избранной формы предмета, схемы узора и цветового решения всей композиции. Последовательность работы над композицией показана на примере выполнения гирлянды: сначала рисуется самый крупный цветок (цветки), затем цветы помельче, потом листочки, и в конце выполняется тенька и оживка всей композиции.

10. Самостоятельная работа роспись разделочной доски «Кони» Эскиз композиции, перенос на изделие, роспись разделочной доски предложенной формы.

11. Сюжетная композиция «Гуляние» (копия с работы мастера) Практическая работа

12. Особенности написания двухфигурной композиции «Катание» (копия)

Эскиз изделия, перенос на доску, композиция с людьми. Копируем работу мастера, рисуем самостоятельно Практическая работа

Тема 21 . Хохломская роспись

1. Изучение Хохломской росписи. История возникновения Изучение Хохломской росписи.

Знакомство с работами мастеров, основными особенностями хохломской росписи. Учимся рисовать простейшие элементы травного орнамента. Дети выполняют упражнения на повтор главных отличительных элементов узора «травка». В хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными ритмично расположенными мазками. Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без нанесения предварительного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами перпендикулярно поверхности листа. В упражнение включены главные элементы «травки»:

«Осочки» — самый простой элемент узора; он выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз;

«Травинки» — это мазки с небольшим плавным утолщением;

«Капельки» рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге;

2. Особенности. Последовательность этапов работы. Подготовка, роспись, отделка.

Рассказ: Знакомство с последовательностью работы над росписью.

Рассматривание росписи, выполненной мастерами, а затем самостоятельная роспись изделия. Роспись чашки с травным узором. Праздничный и торжественный колорит росписи достигается сочетанием золотого, красного и черного цветов.

Создание узора и украшение ложки элементами травного орнамента, используя два цвета — черный и красный.

3. Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. Травной орнамент

«Криуль». «Усики» рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль. «Завитки» выполняются с легким нажимом в середине элемента.

4. Хохломская травяная роспись Композиция с элементами травной росписи.

5. Мазок, кустик. Ленточный орнамент. «Кустик» — это наиболее сложный элемент «травки»; он состоит из более простых симметрично расположенных элементов — «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков». Упражнения по прорисовке мазков, кустиков. Чередование элементов образует орнамент. Выполнение ленточного орнамента. Оформление поставка. Практическая работа

6 Стебель, Стебель с кустиками (с правосторонним завитком, с левосторонним завитком). Упражнения в наведении ведущего стебля «криуля». Главный элемент «криуля» «завиток», он имеет одинаковую длину и закручивается попеременно то вверх, то вниз. Затем узор усложняется добавлением красных и черных «кустиков».

Плавное течение ведущей линии «криуля» подчеркивает округлую форму изделия, красный и черный цвета придают росписи торжественное и праздничное звучание.

Украшение чашки травным орнаментом.

7. Хохломская роспись. Пряник. .

Особенности выполнения орнамента в круге. Украшение пряничной доски.

8. Орнамент в круге.(копия работы мастера) Тарелка. Изделие с травной росписью.

Ягоды брусничка, смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются печаткой-тычком. Ягоды крыжовник, клубничка и малинка рисуются кистью. Ветка спелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая непрерывную полосу орнамента.

9. Тарелка, роспись изделия «Рыбка» Роспись тарелки, обращая внимание на соответствие узора и формы предмета. Практическая работа

10 Кудрина. Бочонок. Сахарница. Хохломское изделие. Украсим наш дом.

Это итоговое занятие, на котором дети могут использовать все ранее изученное. Предлагается самостоятельно придумать форму изделия и украсить его разнообразными хохломскими узорами. Изучаем элементы кудрины. Украшаем бочонок.

Тема 22: Полхов-Майданская роспись

1.Рассказ: Роспись Полховского-Майдана.История озникновения росписи. Приемы кистевой росписи. Названию промыслу дало село Полхов-Майдан, что находится на юге Нижегородской области, в Вознесенском районе. Полхов-Майдан - это один из самых известных центров не только росписи по дереву, но и вообще деревообработки в этом регионе. Согласно местному преданию, первый токарный станок появился у крестьянина Никиты Авдюкова, когда за войной 1812 года настала пора неурожая. Ремесло быстро развивалось, но вначале вытачивали одну некрашеную посуду.

Хотя, справедливости ради надо отметить, что известность роспись приобрела уже после Революции. С начала 1920-х гг., видимо, под влиянием аналогичных изделий Сергиево-Посадских мастеров, Полхов-Майданская посуда начинает покрываться выжженным контурным рисунком. Вскоре выжигание стали раскрашивать масляными красками, а в середине 1930-х гг. анилиновыми красителями, разведенными на спирту.

Постепенно выжженный контур рисунка вытесняется более экономичной и простой в исполнении наводкой тушью.

Токарные изделия мастеров этого промысла - матрешки, птички - свистульки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки - щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью.

2 Листья и веточки (техника выполнения) Отрабатываем элементы росписи.

3 Ягоды и бутоны (техника выполнения) Практическая работа

А теперь давайте познакомимся с основными элементами Полхов-Майданской росписи.

Традиционная техника росписи состоит из четырех этапов – крахмальная грунтовка, «наводка», окраска и лакировка. Использование анилиновых красок в детских образовательных учреждениях нецелесообразно вследствие особых требований при работе с такими красками. Вместо анилиновых красок на занятиях используется акварель. В связи с этим изменяется и обычная технология росписи. Этапы росписи будут следующие: карандашная разметка,

акварельная окраска, «наводка». Следует отметить, что «наводка» производится после окраски акварелью, так как водная краска размывает черный контур. Следует помнить, что детям легче писать пером, чем рисовать им. Поэтому, прежде чем обучать детей Майданской росписи, нужно научить их технике работы стальным пером и тушью, дети вместо пера могут работать капиллярной ручкой.

4 Цветы. Майданская роза

На золотисто-желтом фоне условно изображенные цветы чередуются с оранжевыми пятнами и зелеными узорами, которые подчеркиваются тушью. В основном используется два варианта росписи, это пейзажный мотив и растительный орнамент. Растительный орнамент весьма устойчив - это так называемая "роза", которая за время существования промысла то несколько упрощалась, то усложнялась. А также неперенная ветвь из яблок и клубники с чередующимися зелеными и синими листьями.

Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи.

Рисунок на изделие вначале наносится тушью, а уже потом заполняется цветом. Обязательный прием майдановской росписи - "наводка" (обводка рисунков черным цветом), применение ярких анилиновых красок. Основных красок всего четыре - синяя и зеленая, красная и желтая. Для того, чтобы получить необходимые оттенки, их смешивают. Белый фон самого дерева позволяет получить пятый цвет.

5. Гирлянда (роспись линейки «Цветы с наводкой»)

В это же время вырабатывается оригинальная художественно-декоративная система и обозначаются основные специфические приемы местной росписи. Эти приемы получили устоявшиеся местные названия: "цветы с наводкой" - цветочная роспись очерчена четким черным контуром; "цветы без наводки" - рисунок выписывается по фону безлинейного контура; прием "под масло" - роспись масляными или нитро красками по глухому цветному фону, "пестрение" - простейшая кистевая роспись мазками или точками.

6. Цветочный узор. Роспись панно «Шиповник»

Как узнать Майданскую тарарушку? Искусствовед Н. В. Тарановская, говоря об особенностях ремесла, отмечает особую декоративность, неповторимость и пышность создаваемых мастерами рисунков. Картинки, появляющиеся на изделиях, отличаются многообразием крупных и ярких (чаще красного оттенка) цветков, уже распустившихся или пока еще находящихся в стадии бутона. Самый распространенный цветок – шиповник, а уже потом роза в разных вариациях, а также мак, георгин. При этом различают несколько видов нанесения рисунка: цветы с наводкой - черный контур хорошо виден, цветы без наводки, «пестрение» - краски накладываются легкими мазками. Роспись «домики» — кистью рисуется пейзаж с видами архитектурных сооружений. Роспись «под масло» — по цветному фону, зеленому, коричневому или малиновому рисуют черные ветки, потом все покрывают лаком, а уж затем «тычками» кладут разбавленную масляную краску или нитрокраску светлых тонов, слегка подкрашенную анилиновыми красителями, так наносят ягоды и соцветия в росписи.

7. Самостоятельная работа. Роспись матрешки. Практическая работа

Полхов-майданская матрешка. Особое место среди поделок занимает традиционный русский сувенир, в оформлении которого также сложились определенные традиции. Полхов-Майданская народная кукла во многом не похожа на всем привычную матрешку из других областей России. Вместо сарафана на ней овальный передник, спускающийся от лица, украшенный зеленой веткой с крупными яркими цветами. У неё нет таких конкретных деталей, как руки, они как будто спрятаны под фартук. На голове не платок, завязанный под подбородком, а скорее, оригинальная, мягко спадающая на плечи накидка, из-под которой обычно выбиваются завитые кудри. Это характерная деталь убора местных женщин. Помимо особенностей в раскраске, такие матрешки имеют по сравнению с другими более вытянутую форму. Они больше напоминают веселых русских девушек.

Мастера выработали свой, особый стиль декоративной цветочной росписи. Они стремятся так украсить свою матрешку, чтобы цветы, ягоды и листья в черном контуре сплошным ковром закрыли ее фигурку спереди.

8. Самостоятельная работа. Роспись лошадки. Жизнь сильно меняется, особенно в наше бурное время. Но, несмотря ни на что, люди по-прежнему покупают изделия Майданских мастеров. Ими украшают картины, кухни, в поставцах и солонках хранят различные сыпучие продукты, игрушки и свистульки до сих пор вызывают неподдельный восторг не только у детей, но и у взрослых. Полхов-Майданская роспись – это живая ветвь на могучем стволе русского народного искусства, продолжающая расти и радовать нас.

9. Птички. Чудо петушок.(Эскиз, перенос на изделие, роспись петушка)

10. Пейзажные картинки. Роспись объемного изделия «Чаша»

В основном используются два варианта росписи, это пейзажный мотив и растительный орнамент. Растительный орнамент весьма устойчив – цветы, бутоны, ветви из яблок или клубники с чередующимися зелеными и синими листьями. Пейзажный мотив: пейзаж с домиком, церковью, мельницей на берегу реки, деревья с огромными яблоками. Изделия носят преимущественно сувенирный характер. (роспись изделия «Чаша»)

Тема 23. Развитие творческого начала. Выставочная деятельность

1.Творческая работа. Роспись разделочной доски. Выбор изделия, эскиза и техники росписи самостоятельно.

2. Самостоятельная работа. Роспись набора из деревянных изделий на выставку
Роспись из 3 досок в технике «Золотая Хохлома» Практическая работа

3. Самостоятельная работа роспись объемного изделия «Моя любимая роспись»

4 Оформление готовых работ. Покрывание лаком изделий. Просмотр готовых работ (выставка «Азбука Росписи»)

Учебно-тематический план

7 год обучения «Роспись по ткани. Батик»

	НАЗВАНИЕ ТЕМЫ	КОЛ-ВО ЧАСОВ	В том числе теория	В том числе практика
I	Введение	20	20	0
1	Вводная часть. История. Родина классического батика Техника безопасности	2		-

2	Инструменты и материалы. Формы. Виды материала.	2	2	-
3	Кисти для росписи художественные беличьи, японская синтетика, обработка кистей, губки.	2	2	-
4	Краски художественные акриловые для росписи по ткани, на водной основе, контурные краски.	2	2	-
5	Основы цветоведения	2	2	-
6	Основы композиции			
7	Материаловедение.(трубочки для росписи, акриловые, анилиновые краски, губки, щетки)	2	2	-
8	Взаимосвязь элементов росписи в картине	2	2	-
9	Квест- игра «Путешествие по росписи»	2	2	-
10	Игра «Угадай, какой это народный промысел?»	2	2	-
II	Батик – ручная роспись ткани. Холодный батик,	20	6	0
1	История росписи, Особенности ручной росписи по ткани	2	2	-
2	Разработка содержания обучения исполнительскому мастерству росписи. Технология	2	2	-
3	Виды техник, изучение материала	2	2	-
4	Классический прием. Актуальные изображения с четким линиями	2	2	-
5	Роспись в технике классического приема «Золотая осень»	2	2	-
6	Не замкнутая графика. «Черепашка»	2	1	1
7	Роспись в технике графики «Красивый силуэт»	2	1	1
8	Многослойный вид росписи	2	2	-
9	Эскиз рисунка «Пейзаж»	2	-	2
10	Роспись изделия «Пейзаж» многослойным видом росписи	2	-	2
III	Горячий батик	20	12	8
1	История росписи.	2	2	-
2	Особенности техники горячего батика	2	2	-
3	Процесс создания изделий	2	2	-
4	Роспись Чантингом. – инструмент росписи	2	-	2
5	Резервирующий состав в росписи.	2	-	2
6	Многослойные художественные эффекты	2	2	-
7	Ткани для работы (натуральный хлопок, вискоза, шерсть, шелк)	2	2	-
8	Ткани из натурального шелка(крепдешин, атлас, креп-шифон, туаль)	2	2	-
9	Мягкие живописные переходы цвета. Композиция «Монотипия».	2	-	2
10	Роспись изделия (по образцу педагога) в технике горячего батика «Солнце»	2		2
IV	Изображение животного мира.	20	0	20
1	Зарисовки различных животных	2	-	2
2	Композиция с зимним пейзажем «Зайчишка»	2	-	2
3	Животные Африки	2	-	2
4	Элементы росписи птиц	2	-	2
5	Роспись шарфа «Райские птицы»	2	-	2
6	Самый популярный образ-Кошка, композиция с кошкой.	2	-	2
7	Зарисовки рыб. (эскизы)	2	-	2
8	Роспись панно «Золотая рыбка»	2	-	2
9	Самостоятельная работа « В подводном царстве»	2	-	2
10	Роспись изделия (по образцу педагога) с изображением	2	-	2

	животных			
V	Изображение природы и растительного мира	20	0	20
1	Работа с зарисовками природы.	2	-	2
2	Композиция «Зеленый май»	2	-	2
3	Композиция «Дары леса»	2	-	2
4	Роспись «Поля и луга России»	2	-	2
5	Роспись сумки «Городской пейзаж».	2	-	2
6	Роспись футболки «Волшебный круг растений» (акрил, контуры)	2	-	2
7	Роспись шарфа «Кленовый лист»	2	-	2
8	Роспись шарфа «Бабочки»	2	-	2
9	Самостоятельная работа. Роспись платка «Лилии»	2	-	2
10	Творческая работа. Роспись панно «Голубая мечта»	2	-	2
VI	Изображение цветов	20	2	18
1	Работа с зарисовками цветов	2	-	2
2	Основной стиль. Цветы и травы	2	2	-
3	Стилизация форм различных видов цветов	2	-	2
4	Композиция «Поцелуй» на платке	2	-	2
5	Композиция первые цветы (подснежники, мимоза, нарциссы, тюльпаны, сирень)	2	-	2
6	«Цветы России на Ваших плечах» роспись платка	2	-	2
7	Композиция «Волшебный сад»	2	-	2
8	Композиция «Ирисы» Разработка эскиза платка по образцу, (самостоятельная работа)	2	-	2
9	Роспись изделия методом набивки.	2	-	2
10	Копирование работы мастера, роспись платка «Хризантемы»	2	-	2
VII	Свободная роспись	20	4	16
1	Свободная роспись –создание живописных рисунков без жестких контурных границ и резервирующих составов	2	1	1
2	Техника росписи по сухому грунту или с солью	2	1	1
3	Композиция «Силуэты Египта»	2	-	2
4	Техника с применением загусток .Эскизы	2	-	2
5	Композиция «Космические фантазии»	2	-	2
6	Техника росписи с применением красок для печати или аппретирированным тканям	2	1	1
7	Композиция «Сказочные узоры»	2	-	2
8	Техника росписи масляными красками	2	1	1
9	Композиция «Цветочная мелодия»	2	-	2
10	Копирование работы мастера. (роспись шарфа «Симфония моря»)	2	-	2
VIII	Узелковый батик	20	6	14
1	Узелковый батик шибори. Тай-дай .	2	2	-
2	Техника окрашивания ткани с помощью завязывания узелков	2	1	1
3	Композиция «фантазийный узор»	2	-	2
4	Техника скручивания. Последовательность выполнения росписи (спираль, гармошка, классический узелок)	2	1	1
5	Композиция «Золотые яблочки»	2	-	2
6	Техника перевязывания нитями	2	1	1

7	Абстрактная композиция «Кудесница»	2	-	2
8	Техника складывания и подгибания	2	1	1
9	Композиция «Маки»	2	-	2
10	Способ зашивания . Композиция «Весна»	2	-	2
IX	Дополнительные эффекты в росписи	34	9	25
1	Дополнительные эффекты для создания уникальных узоров. Рассказ - беседа	2	2	-
2	Эффекты с использованием крупной поваренной соли	2	1	1
3	Композиция « Фиолетовые кристаллы»	2	-	2
4	Эффекты с использованием мелкой соли	2	1	1
5	Композиция «Песчаная буря»	2	-	2
6	Техника с использованием мочевины (карбамид)	2	1	1
7	Композиция «Огурец» с использованием мочевины	2	-	2
8	Эффекты с использованием жидкостей. (Вода, спирт, уксусная кислота)	2	1	1
9	Композиция « Морской пейзаж» с использованием воды	2	-	2
10	Композиция «Мыльные пузыри» с использованием спирта	2	-	2
11	Композиция «Цветовые нюансы» с использованием уксусной кислоты	2	-	2
12	Механические и фактурные приемы Эффект кракле (кракелюр) сетка по старину	2	1	1
13	Композиция «Бабушкин сундучек»	2	-	2
14	Эффект набрызг.	2	1	1
15	Композиция «Звездное небо»	2	-	2
16	Эффект с использованием сухой кисти	2	1	1
17	Композиция «Дерево жизни»	2	-	2
X	Орнамент	20	0	20
1	Техника выполнения орнамента Техника печати	2	-	2
2	Геометрический орнамент. В полосе Эскиз	2	-	2
3	Растительный орнамент. В полосе Эскиз	2	-	2
4	Орнамент с элементами растительности в круге	2	-	2
5	Зооморфный орнамент. Разновидности.	2	-	2
6	Штамп (чантинги и капы) Трафаретный золотой орнамент. Разработка. Вырезание.	2	-	2
7	Трафаретный орнамент с цветом. Разработка. Цветок.	2	-	2
8	Трафаретный орнамент. Разработка. Рябина .	2	-	2
9	Орнамент «Бабочка» Введение цвета в решение орнаментального узора на платке	2	-	2
10	Самостоятельная работа (свой орнамент) Роспись шарфа с использованием контуров	2	-	2
XI	Творческие и выставочные работы	22	0	22
1	Самостоятельная работа. Свободная тема. Роспись шарфа «Восточные мотивы»	2	-	2
2	Роспись по сказкам А.С.Пушкина Роспись авторского изделия. «Царевна лебедь»	2	-	2
3	Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете (эскиз) Роспись платка «Райская птица»	2	-	2
4	Разработка эскиз и роспись «Мотивы индии».	2	-	2
5	Роспись платка Африканский лев»	2	-	2
6	Творческая работа контурами по ткани «Мандала здоровья»	2	-	2

7	Творческая работа роспись футболки «Именная»	2	-	2
8	Роспись платка «Любимой бабушке»	2	-	2
9	Самостоятельная работа роспись на изделии «Розовый слон»	2	-	2
10	Композиция «Ангел»	2	-	2
11	Просмотр готовых работ (выставка) «Творческая роспись»	2	-	2
	итого	216 ч	59	157

Содержание учебного (тематического) плана

Тема 1. Введение.

Ознакомление с программой. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Физиолого-гигиенические основы трудового процесса. Гигиена умственного и физического труда. Понятие об утомляемости. Рабочая поза. Активный и пассивный отдых. Перерывы в работе, их назначение и правильная организация. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест, требования к освещению.

Вводная часть. История. Родина классического батика Техника безопасности

Искусство росписи ткани, придуманное в Индонезии, принесли в Европу голландцы в начале XIX века. Батик вошёл в моду и получил широкое распространение, но постепенно с изобретением автоматических способов изготовления набивных тканей в Европе упал интерес к сложной технологии изготовления батика^[1].

В России моду на батик ввёл Лев Бакст. Работая над театральными декорациями и эскизами костюмов, он широко использовал восточные мотивы, в том числе ткани, выполненные в технике батик. Поскольку технология нанесения расплавленного воска была достаточно сложной, в России Популяризации батика способствовали дизайнер Надежда Ламанова, театральные художники Евгений Лансере, Александр Тышлер, Владимир Щуко. В 1920-е годы искусство росписи ткани распространилось в таких крупных советских городах как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. В 1930-е годы его поддерживали на правительственном уровне: были изданы пособия по изготовлению батика, открылись артели, которые изготавливали в этой технике шарфы, шали, косынки, ширмы, абажуры, занавески, декоративные панно. Возник лозунг «Каждой советской женщине — по красивому платку!». Были созданы несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, мастерская при НИИХП. Работой там руководили известные художники, которые отвечали за высокий художественный уровень производимой продукции. С 1970-х годов батик становится постоянным экспонатом всесоюзных и международных выставок. В выставках участвуют театральные и эстрадные занавесы и драпировки, элементы текстильного оформления общественных зданий, костюмы и картины.

Батик – это нанесение узоров на тканую основу красками с использованием специальных резервирующих составов и дополнительной обработкой полотна с целью закрепить красящие вещества на нём. В данной технике расписывают одежду, платки, предметы домашнего обихода, а также создают панно и картины. **Меры предосторожности**

Поскольку некоторые из материалов, используемых в батике, способны выделять вредные вещества и легко воспламеняются, нужно соблюдать несколько простых правил:

- помещение, в котором вы работаете, должно хорошо проветриваться;
- рядом с рабочим местом не должно быть источников открытого огня: каминов, свечей, газовой плиты;
- для нагревания воска или парафина можно использовать только электроплитку;
- если тара, в которой топится воск, стеклянная, то под неё на дно посуды с водой кладут ветошь, чтобы стекло не лопнуло при перегревании;
- чтобы защитить руки от окрашивания и агрессивного воздействия химикатов, лучше воспользоваться тонкими латексными или нитриловыми перчатками;

-
- чтобы наполнить резервирующим составом трубочку, рекомендуется пользоваться резиновой грушей – многие пренебрегают этим советом, предпочитают набирать контур, приложив трубку к губам. Так, бесспорно, быстрее, но кто сказал, что это безопасно?

Тема 2. Инструменты и материалы.

Формы. Виды материала. Набор красителей, резервирующий состав, воск или парафин, различные виды тканей, нитки, бумага для эскизов и зарисовок, баночки для воды, палитры, желатин, крахмал, соль для батика, мочевины, сухие красители

Роспись акриловыми красками по ткани, контурами, гуашью. Техника работы контурными красками, акриловыми, анилиновыми красителями, маслом, гуашью. Роспись по ткани на изделиях. Требования к качеству изделий, поступающих на роспись. Приемы нанесения краски разными способами и последовательность их выполнения. Инструменты и приспособления при росписи. Виды инструментов, используемых при росписи ткани. Приемы работы со стеклянной трубочкой, шприц-флаконом и цветными резервами. Контурный состав.

Тема 3 Кисти для росписи художественные беличьи, японская синтетика, обработка кистей, губки. Палитра. Подрамник. Правила натягивания ткани на подрамник. Виды подрамников. Уход за инструментами. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. (трубочки для росписи, акриловые, анилиновые краски, губки, щетки) Стеклянные трубочки, шприц-флаконы, цветные резервы, кисти, карандаши, ножницы, иглы, кнопки-гвоздики, клей, резак

Тема 4. Краски художественные акриловые, анилиновые для росписи по ткани, на водной основе, контурные краски. Краски ТМ «Lefranc Акриловые краски

Это самый популярный выбор для начинающих. Они созданы на основе водной акриловой дисперсии. Ключевые особенности:

Способ закрепления: после высыхания рисунок проглаживают горячим утюгом с изнаночной стороны. Подходят для: натуральных (шёлк, хлопок, лён) и некоторых синтетических тканей. Плюсы: быстро сохнут, обладают хорошей укрывистостью и яркостью цвета, после высыхания образуют эластичную, водостойкую плёнку. Минусы: некоторые составы могут делать ткань более жёсткой, что не всегда подходит для тонких, струящихся материалов

Примеры брендов: Decola, «Гамма», Ребео, Marabu. Анилиновые красители

Это профессиональный вариант, требующий специального оборудования для закрепления (парогенератор или автоклав). Ключевые особенности:

Способ закрепления: для фиксации краски изделие обрабатывают паром, что обеспечивает глубокое проникновение красителя в волокна ткани и максимальную яркость.

Подходят для: натуральных тканей — шёлка, хлопка, льна. На синтетике они ведут себя непредсказуемо и плохо закрепляются.

Плюсы: высокая растекаемость позволяет создавать плавные, акварельные переходы цвета.

Минусы: работа с ними требует времени, сноровки и соблюдения мер безопасности (многие анилиновые красители токсичны, при работе с порошками нужен респиратор).

Примеры брендов: «Гамма», Dupont, AvantGarde, Jacquard. Что выбрать?

Акриловые краски — отличный вариант для старта, так как они просты в работе и не требуют сложного оборудования. Анилиновые красители выбирают мастера, стремящиеся к максимально насыщенному и глубокому цвету, особенно на шёлке. Но эта техника требует опыта и специального оборудования. Важный совет: не смешивайте в одной работе краски разных типов или от разных производителей — их химические составы могут вступить в реакцию. Если вы только пробуете батик, я рекомендую начать с акриловых красок — они дадут предсказуемый результат и не разочаруют.

Тема 5. Основы цветоведения . Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета.

Цветовой круг. Контрастная и тональная цветовая гармония. Цвет и фактура. Изменение цветов на расстоянии. Эффект теплых и холодных цветов, их эмоциональная характеристика. Правила сочетания цветов. Основные цвета: желтый, синий, красный. Производные цвета, хроматические и ахроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония цветовых сочетаний. Психологическое воздействие цвета на человека.

Практические работы:

-
- Упражнения по смешиванию цветов
 - Выполнение рисунка в заданном цвете.

Творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и ахроматических тонах

Тема 6. Основы композиции. Основные элементы композиции

Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности композиции – симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие отдельных элементов композиции. Воспитание чувства отзывчивости на прекрасное и безобразное в искусстве. Развитие фантазии, чувства цвета. Композиция как система размещения ее элементов и составляющих. Понятие «перспектива», «первый» и «второй» планы, «центр композиции». Правила подбора цветовой гаммы при составлении композиции. Формы композиции. Правила построения композиции.

Практические работы:

- Упражнения по размещению элементов композиции.
- Составление эскиза композиции.
- Создание творческой композиции по заданной теме.

Тема 7. Материаловедение. Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по подбору тканей для конкретной росписи. Свойства тканей. Требования к качеству в зависимости от ее свойств. Правила подбора ткани по качеству. Правила и способы обработки тканей. Понятие «подрамник». Правила и способы натягивания ткани на подрамник.

Практические работы:

- Упражнения на определение свойств и качества тканей
- Обработка ткани в зависимости от способа ее дальнейшего применения
- Натягивание ткани на подрамник (два способа).

Тема 8. Взаимосвязь элементов росписи в картине .

Взаимосвязь элементов росписи в картине — это сложная система, где каждый компонент (форма, цвет, линия, ритм) работает на создание единого художественного образа. Эти связи обеспечивают целостность произведения, направляют взгляд зрителя и усиливают эмоциональное воздействие. Основные принципы взаимосвязи элементов

Соподчинённость (иерархия элементов). Главный элемент (композиционный центр) доминирует над второстепенными. Все остальные детали подчинены ему, усиливая его смысловую и художественную нагрузку. Например, в цветочной росписи крупные цветы привлекают внимание, а мелкие листья и веточки лишь обрамляют и подчёркивают главный мотив. Ритм и движение. Ритмическое повторение элементов (листьев, цветов, мазков) создаёт ощущение динамики и единства. Это может быть плавное чередование, контраст (повтор с изменением формы, цвета или размера) или нарастание/убывание элементов. Ритм направляет взгляд зрителя по картине. Контраст. Противопоставление (светлого и тёмного, тёплого и холодного, крупного и мелкого) обостряет выразительные свойства элементов и усиливает образное звучание работы. Например, яркий акцент на фоне спокойных тонов привлекает внимание к главному. Цветовая и тональная взаимосвязь. Цвета и тона не существуют изолированно — они влияют друг на друга. Один и тот же цвет в окружении других приобретает новые оттенки (явление симультанного контраста). Например, голубой цветок рядом с красным может казаться розоватым, а рядом с синим — зеленоватым. Тоновые отношения (светлота, насыщенность) также создают глубину и объём, связывая элементы в единое целое. Пластичность и стилизация. Природные формы перерабатываются в декоративную систему, где обобщение, упрощение или гиперболизация деталей подчинены общей стилистике росписи. Стилизация обеспечивает единство орнаментального строя с пластической формой объекта. Пропорциональность и масштаб. Соотношение размеров элементов между собой и с форматом изделия (если роспись прикладная) создаёт гармонию. Крупные формы доминируют, а мелкие детали их дополняют.

Взаимодействие с формой и материалом. Роспись не существует отдельно от предмета, который она украшает. Её ритм, масштаб и цвет должны соответствовать форме, материалу и назначению изделия. Например, орнамент на округлом блюде будет смотреться иначе, чем на прямоугольном. Таким образом, взаимосвязь элементов росписи — это сложный баланс между

единством целого и выразительностью деталей. Художник сознательно выстраивает эти связи, чтобы создать гармоничное и эмоционально воздействующее произведение.

Тема 9. Квест- игра «Путешествие по росписи»

«Путешествие в мир народных промыслов»

Цель: Формирование у учащихся интереса к народным художественным промыслам России через игровую деятельность, развитие познавательной и творческой активности, командного взаимодействия и уважения к культурному наследию.

Формат: командный квест с маршрутными станциями

Длительность: 60–90 минут. Задачи: Образовательные:

Познакомить учащихся с основными видами народных промыслов России (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка, Жостово, Филимоновская игрушка и др.).

Дать представление о художественных особенностях различных промыслов.

Развить у детей навыки анализа, сопоставления и классификации различных видов народного искусства.

Развивающие:

Развивать творческое мышление и художественный вкус через выполнение практических заданий.

Формировать умение работать в команде, договариваться, распределять обязанности.

Развивать наблюдательность, внимание и мелкую моторику (при выполнении заданий, связанных с росписью, лепкой и др.).

Воспитательные:

Воспитывать уважение к народной культуре и традициям.

Формировать чувство коллективизма, ответственности за общий результат.

Развивать интерес к изучению истории декоративно-прикладного искусства России.

Универсальные учебные действия (УУД): Познавательные УУД:

Развитие умений находить, сравнивать и анализировать информацию о народных промыслах.

Формирование навыков классификации (определение отличительных черт промыслов).

Развитие логического мышления через выполнение игровых заданий (ребусы, загадки, сопоставление узоров и орнаментов).

Развитие художественного восприятия через знакомство с цветовой гаммой и стилистикой народных промыслов.

Регулятивные УУД:

Умение планировать свою деятельность, распределять время и задачи внутри команды.

Оценка результатов работы команды и корректировка действий при необходимости.

Способность доводить начатое задание до конца.

Коммуникативные УУД:

Развитие навыков работы в группе, умения договариваться, распределять роли.

Формирование навыков аргументированного объяснения своих решений.

Активное участие в обсуждении, совместный поиск решений.

Личностные УУД:

Воспитание уважения к культурному наследию, традициям и труду мастеров.

Развитие эстетического восприятия и художественного вкуса.

Формирование положительной мотивации к познанию народного искусства.

Легенда квеста «Путешествие в мир народных промыслов»

В старину на Руси жил великий мастер-ремесленник. Он знал все секреты народных промыслов и собрал свои знания в волшебной книге. В ней были описаны удивительные техники росписи, резьбы, лепки и вышивки, передававшиеся из поколения в поколение.

Но однажды злой Ветер Забвения пронесся над мастерской и разорвал книгу на части. Листы разлетелись по разным уголкам страны, а вместе с ними и забылись старинные традиции. Без этих знаний промыслы начали исчезать, а мир стал терять свои краски.

Но, по легенде, есть избранные ученики, которые могут вернуть книгу! Только они смогут пройти все испытания, разгадать загадки, найти фрагменты книги и восстановить утраченное знание.

Сегодня именно вы — юные мастера! Впереди вас ждут испытания в мастерских народных промыслов. В каждой мастерской вам нужно выполнить задание, чтобы получить часть волшебной книги. Если вы справитесь со всеми испытаниями, то сможете вновь объединить знания и вернуть людям красоту древних ремесел!

Готовы отправиться в путешествие? Тогда вперед! Время спасти народные промыслы!

Далее педагог предлагает маршрутные станции по промыслам

Тема 10 Игра «Угадай, какой это народный промысел?»

Педагог предлагает ученику Пазлы и картинки народных промыслов

Эта игра сделает знакомство с народными промыслами увлекательным и запоминающимся, а творческие задания позволят учащимся почувствовать себя настоящими мастерами!

Игра «Угадай, какой это народный промысел?» помогает успешно справиться с заданиями и собрать все фрагменты волшебной книги, наступает кульминационный момент. Все собранные части пазла объединяются в одно целое, и дети получают изображение волшебной книги народных промыслов.

II Батик. Ручная роспись ткани .Холодный батик

Тема 1. История росписи, Особенности ручной росписи по ткани

Холодный батик — техника росписи по ткани с помощью резервирующего состава. Наиболее простая и распространённая разновидность батика, поскольку резервирующий состав используется холодным. Отличается от прочих разновидностей графичностью: сначала наносятся контуры, затем они заполняются краской. Способ подходит для новичков.

Тема 2.Разработка содержания обучения исполнительскому мастерству росписи.

Технология.Технология росписи ткани способом «холодный батик». Правила нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. Правила работы со стеклянной трубочкой. Роспись цветными резервами. Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. Способы устранения ошибок. Техника безопасности при работе со стеклянной трубочкой.

Перед созданием холодного батика необходимо подготовить ткань, чтобы краски хорошо легли. Для этого хлопок вымачивают и вываривают, шёлк только вываривают^[5].

Подготовленную ткань натягивают на раму. Под ткань кладут бумажный рисунок с нужным узором, выполненный чёрной тушью или карандашом. Контуры узора обводят по ткани с помощью специальных ёмкостей с трубочками разного диаметра, заполненных резервирующим составом. Контуры не позволяют краске растечься за установленные пределы. После того, как контур наведён, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять не закрашенным наведённый рисунок не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав выделит жирный ореол, и краска при заливке не подойдёт вплотную к контуру^[5].

Заливка рисунка краской производится кистями, трубочками или поролоновыми валиками. Начинают заливку со светлых участков и постепенно переходят к более тёмным. При этом участки рисунка необходимо равномерно насыщать краской, чтобы не образовывались разводы. Хорошее проникновение резерва в ткань — важнейшее условие в контурной росписи. При работе с плотной тканью наводят толстый контур, на прозрачных, лёгких тканях — более тонкий. Если при нанесении контура остаются пропуски и разрывы, краска выйдет за пределы рисунка, поэтому перед заполнением краской необходимо проверить качество наведения резерва на изнаночной стороне образца, смочив его водой. Если в каком-либо месте вода пробивает резерв, этот участок образца следует просушить и навести резерв вторично, но уже по изнаночной стороне.

После завершения работы необходимо зафиксировать краситель. Способ фиксации зависит от выбранной краски: это может быть проглаживание горячим утюгом, сушка феном и др. Способ фиксации обычно указан на упаковке краски.

Тема 3. Виды техник, изучение материала

Практические работы:

- Подготовка рабочего места
 - Упражнения на проведение замкнутых контуров
 - Упражнения на заливки красками: «Эффект лепестка», «Эффект жилок», «Эффект дождевых капель»
-

-
- Упражнения на нанесение прозрачного резерва в несколько приемов (скрытый контур).

Классический — выполняется методом наводки резервом замкнутых плоскостей по принципу витража, с однослойной росписью.

Многослойный — выполняется аналогично витражу, но расписывается в несколько слоёв.

Незамкнутая графика — роспись проходит без использования замкнутых плоскостей, методом разрыва резервной линии, с прониканием цвета одной плоскости в цвет другой плоскости.

Свободная роспись — расписывается в акварельной технике по специальному покрытию на шёлке, без резерва. Холодный батик самый доступный и выразительный, вследствие чего широко применяется как при росписи изделий утилитарного назначения, так и при работе над авторскими панно. Резервирующий состав для холодного батика перед работой помещают в специальные стеклянные трубочки с резервуаром и носиком. Диаметр отверстия на конце такой трубки определяет толщину линии контура. Трубок лучше сразу брать несколько штук — тонкое стекло недолговечно, и менять их придётся часто. Некоторые производители выпускают резерв в тубиках с аппликатором, их не нужно переливать в трубку, можно сразу наносить состав на ткань при помощи такого аппликатора.

Тема 4. Классический прием. Актуальные изображения с четким линиями

Техника холодного батика в 6 шагов

Техника окраски ткани холодный батик это очень творческий и интересный процесс. Вы можете создать картину любой сложности на ткани. Все зависит от навыков и фантазии художника. Сейчас вы узнаете, что вам потребуется для работы и ознакомитесь с процессом.

Материалы для холодного батика

Нам нужен материал, на котором можно рисовать. Обычно для батика используется шелк. Он идеально подходит для техники холодного батика. Но можно использовать и другие материалы, такие как хлопок или сатин, а в некоторых случаях вы можете использовать шерсть. Холодный батик лучше всего рисовать на ткани из натурального волокна. Если вы новичок, лучше используйте хлопок или сатин, а в будущем с практикой вы сможете переключиться на шелк.

Краски для холодного батика

Красители для тканевой живописи в технике холодного батика это краски на водной основе.

Существует широкий спектр производителей и большое разнообразие цветов, доступных на рынке. Для новичка удобнее сразу приобрести комплект красок с основными цветами. В процессе рисования вы можете смешивать краски и получать желаемые оттенки и цвета.

Существуют красители для шелка и универсальные, которые подходят для любой ткани.

Внимательно читайте руководство по применению, прежде чем покупать краски! Все производители красителей для ткани указывают, какие материалы подходят для этой краски, независимо от того, устойчивы ли они к вымыванию воды и необходим ли метод фиксации.

Резерв для холодного батика

Резерв является основой для техники холодного батика. Резерв представляет собой полужидкое адгезивное вещество, которое отделяет окрашенные области на ткани. Существует прозрачный резерв, который затем можно смыть теплой водой и контурами разных цветов для окрашивания тканей, а также резерв, который становится частью изображения и фиксируется (устойчив к вымыванию) вместе с красителями.

Кисти и губки для батика

Для нанесения красителей на ткань вам понадобится:

Контейнер с водой для мытья кистей

Бумажные салфетки для сухих щёток

Палитра для смешивания цветов.

Процесс изготовления холодного батика

Давайте рассмотрим основной принцип техники холодного батика. Этот метод довольно прост. Изображение переносится на ткань, очертания областей ткани резервируются, а затем ткань окрашивается. Важно помнить, что резерв и краски должны наноситься равномерно и аккуратно.

Опишем процесс в 6 шагов:

1. Выбор рисунка

Вам нужно выбрать шаблон, который можно разделить на ограниченные замкнутые области одного цвета. Идеально подходят рисунки из детских раскрасок.

2. Перенос рисунка на ткань

Рисунок переносится на ткань тканевым карандашом или исчезающим маркером, который затем смывается. Просто закрепите рисунок под своей тканью и обведите контуры. Если ткань толстая, лучше подсветить узор лампой.

3. Закрепите ткань на раме

Возьмите раму соответствующего размера и прикрепите к ней ткань. Ткань должна быть прочно натянута, от этого зависит качество картины.

4. нанесите резерв на ткань

Заполните стеклянную трубку резервом или возьмите предварительно изготовленную контурную трубу с соответствующим диаметром сопла. Сначала попробуйте на кусочке ткани, плотно прижмите контурную трубу или стеклянную трубку к ткани. Помните, что наш резервный контур должен следовать шаблону равномерно и четко. Каждый цвет должен быть замкнут, чтобы предотвратить случайное просачивание краски. Высушите поверхность феном или просто подождите пока резерв высохнет.

5. Роспись батика красками

Перед заливкой контуров вам необходимо проверить их на замкнутость. Чтобы сделать это, возьмите губку, пропитанную чистой водой с каплей шампуня и промокните область. Если вода не выходит за пределы контура, то все сделано правильно. В областях, где контур не был замкнут, снова нанесите резерв и снова проверьте целостность контура.

Красители наносят кистью или ватным тампоном. Чтобы краска равномерно растекалась, смочите область заливки водой.

6. Фиксация красителя на батике

Дайте вашей картине полностью высохнуть, затем ее можно снять с рамки. Возможно, вам придется поправить некоторые области. Ознакомьтесь с инструкциями производителя по фиксации красителя. Некоторые красители фиксируются путем глажки утюгом. Другие красители фиксируются феном или в духовке.

Ваше прекрасное творчество завершено. Используйте технику батика для создания картин, украшений для дома, домашней мебели, одежды и многого другого. Это восхитительное хобби и приятный способ выразить свою креативность и раскрыть талант.

Тема 5. Роспись в технике классического приема «Золотая осень» Теория: Рисование с натуры растительных форм. Стилизация растительных форм (живопись). Основы цветоведения. Упражнения. Подбор цветовой гаммы. Практика: Составление эскиза скатерти. Перевод рисунка контурных линий на ткань. Натягивание ткани на раму. Обводка контурных замкнутых линий резервом. Цветовое насыщение у контурных линий. Композиция «Золотая осень». Тёплая гамма.

Тема 6. Не замкнутая графика. «Черепашка»

Расписной платок «Черепашка» в технике холодный батик

Необходимые материалы и оборудование:

неокрашенный шёлк для батика;

рама по размеру будущего изделия;

канцелярские кнопки с остриём круглого сечения; клеёнка;

исчезающий маркер или простой карандаш, при желании – шаблон рисунка или калька с переведённым на неё изображением;

контур для холодного батика;

стеклянная трубочка для нанесения резерва;

банка с водой; краски для батика водорастворимые акриловые («под утюг»): жёлтая, голубая, зелёная, розовая и сиреневая; кисти разных размеров;

палитра; ветошь; гладильная доска; утюг.

Порядок выполнения

Шаг 1.

Готовим всё необходимое для творчества, застилаем рабочее место водонепроницаемой

клеёнкой. Перед использованием ткань необходимо постирать и высушить, а затем натянуть её на раму при помощи кнопок и перенести на неё выбранный рисунок с кальки или создать изображение прямо на основе самостоятельно. В данном случае это будет животное Черепашка.

Шаг 2.

По линиям рисунка наносим резервирующий состав. Важно следить, чтобы все детали изображения имели замкнутый контур – только так краска не будет растекаться и смешиваться.

Шаг 3.

После высыхания резерва берёмся за красители. По сути, этот процесс мало чем отличается от раскрашивания изображений на бумаге. Заполняем рисунок цветом по принципу от центра к краям, от светлых оттенков к тёмным. Панцирь делаем жёлтыми, на краях можно осуществить плавный переход от коричневого и бежевого к зеленому – в пределах одного элемента допустимо смешивать краску, это даёт красивые переливы цвета а фон – голубым.

Не старайтесь сделать фон равномерно окрашенным, в него можно добавлять зелёные и розовые разводы, играть с интенсивностью краски, чтобы получился завораживающий «акварельный» эффект. По хорошо просохшему полотну можно расставить более яркие акценты, так можно «оживить» изображение, придать ему объёма. Не забывайте промывать кисть от краски и ветошью удалять лишнюю жидкость с ткани.

Шаг 4.

Когда краска высохнет, её необходимо закрепить – в соответствии с инструкцией прогладить утюгом или обработать горячим паром. После этого изделие нужно выстирать в тёплой воде вручную, обработать края и пользоваться платком с удовольствием.

Как видите, освоить батик можно даже без специальной художественной подготовки. Главное – подобрать подходящую технику, запастись терпением и не бояться первых экспериментов.

Чтобы было проще понять, с какого направления начать знакомство с росписью по ткани, воспользуйтесь кратким сравнением основных видов батика.

Тема 7 Роспись в технике графики «Красивый силуэт»

Кистью с жёстким ворсом воском прорисовываем очертания силуэта девушки – произвольно, без предварительной разметки ткани. Если воск растоплен до нужного состояния, кисть будет оставлять на основе тёмную масляную линию. Это значит, что волокна пропитались достаточно хорошо, и краска другого цвета не попадёт на них. Они так и останутся светло-жёлтыми.

Ластик на карандаше смачиваем воском и «печатаем» рядом с фигуркой ближе к центру кружочки так, чтобы они напоминали девушку в движении. В том же месте полотна можно оставить восковые брызги кистью – это добавит рисунку естественности.

Поверх силуэта широкой кистью наносим ярко-жёлтую краску, а по краям изделия – зелёный, синий и бирюзовый (на палитре смешайте зелёный и синий) цвета в произвольном порядке.

Промокните сухой ветошью восковые пятна. Просушите работу феном.

Тема 8 Многослойный вид росписи

Многослойный вид росписи — это техника, при которой изображение создаётся путём последовательного нанесения нескольких красочных слоёв. Это позволяет добиться глубины цвета, объёмности и живописного эффекта. **В батике.** В росписи по ткани многослойность достигается за счёт использования резервирующих составов (воска в горячем батике или холодного резерва в холодном батике), которые фиксируют отдельные цветовые слои.

В горячем батике каждый последующий слой краски фиксируется воском, что позволяет постепенно насыщать тон. Роспись начинают со светлого участка, переходя к более тёмным.

В холодном батике работа строится так: сначала резервируются участки, которые должны остаться белыми, затем наносится светлый тон, после высыхания резервируются более светлые участки, и так далее — до достижения нужной насыщенности

Особенности: количество перекрытий может варьироваться от 3 до 10 и более в зависимости от сложности композиции при смешивании красок важно учитывать их совместимость, так как результат может отличаться от ожидаемого; после нанесения всех слоёв воск удаляется (например, выпариванием утюгом), а работа закрепляется.

Вывод. Многослойный вид росписи — это сложная, но очень выразительная техника, которая позволяет создавать глубокие, объёмные изображения за счёт последовательного наложения

слоёв краски или использования резервирующих составов. Она требует терпения, внимательности и умения работать поэтапно. Многослойный - рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в несколько слоев.

Тема 9 Эскиз рисунка «Пейзаж»

Теория: зарисовки деревьев на осеннюю тематику с двух-трёх предметов. Характерные особенности данного пейзажа. Пейзаж осеннего леса. Пейзаж с цветами. Способы компоновки.

Практика: Композиция « Пейзаж» работа в материале

Тема 10 Роспись изделия «Пейзаж» многослойным видом росписи самостоятельно

III Горячий Батик

Тема 1 История росписи.

Батик – это нанесение узоров на тканую основу красками с использованием специальных резервирующих составов и дополнительной обработкой полотна с целью закрепить красящие вещества на нём. В данной технике расписывают одежду, платки, предметы домашнего обихода, а также создают панно и картины.

История росписи горячего батика Родиной этого рукоделия считается Индонезия. Но это не совсем так. Первыми расписывать шёлковые полотна придумали китайцы. Они создавали произведения искусства на тонких благородных материях ещё два тысячелетия назад. А вот из Китая роспись по ткани распространилась в Индонезию, Индию, Японию. Название своё техника получила благодаря жителям острова Ява, «батик» на их языке означает «восковая капля». Индонезийцам так пришлось по душе это искусство, что оно стало почти национальным символом. В приданом каждой невесты должна была оказаться хоть одна вещь, выполненная в технике батик. В XVII веке на острове Ява появились европейцы, он стал голландской колонией. Так роспись по ткани пришла и в Европу.

Освоение батика начинается с простых приёмов и постепенно позволяет переходить к более сложным декоративным работам. Это увлекательное хобби помогает развивать художественный вкус, создавать эксклюзивные вещи и экспериментировать с различными способами оформления текстиля

Тема 2 Особенности техники горячего батика. Классическое направление – именно оно так полюбили индонезийцам. Суть его в том, что участки ткани, на которые не должна попасть краска, заливают расплавленным воском (парафином, стеарином), а свободные участки раскрашивают так, как подсказывает фантазия.

Тема 3 Процесс создания изделий

Процесс создания изделий в технике горячего батика строится на принципе резервирования: участки ткани, которые должны остаться неокрашенными, покрывают расплавленным воском (парафином), а затем последовательно наносят краски. После окрашивания воск удаляют, и на ткани остаётся уникальный рисунок. Подготовительный этап

Разработка эскиза. Можно создать контурный, пятновой или смешанный эскиз. Иногда работа выполняется без эскиза, например, при нанесении простого геометрического узора.

Подбор цветовой гаммы. Важно продумать гармоничные сочетания. При многослойной технике нужно учитывать, как цвета будут смешиваться при наложении слоёв.

Подготовка ткани. Ткань (шёлк, хлопок) стирают, чтобы удалить пропитки и предотвратить усадку. Затем её натягивают на подрамник или пяльцы и закрепляют кнопками.

Перенос эскиза на ткань. Для этого используют исчезающий маркер для ткани или смываемый карандаш. Важно, чтобы эскиз просвечивал сквозь ткань, но не соприкасался с ней, чтобы не испачкать. Основные этапы работы

Нанесение резервирующего состава (воска). Расплавленный воск наносят на те участки ткани, которые должны остаться белыми. Для этого используют кисти, чантинг (специальный инструмент в виде небольшой чашки с носиком), штампы или поролоновые валики. Воск должен хорошо пропитать ткань — в месте нанесения он выглядит тёмным и прозрачным на просвет. Если воск остался белой непрозрачной каплей, значит, он недостаточно нагрет.

Нанесение краски. После высыхания воска ткань расписывают красками. Начинают со светлых оттенков, постепенно переходя к более тёмным. Важно не оставлять высохших капель краски на воске, иначе они останутся и на готовой работе.

Повторное резервирование. После высыхания краски на неё снова наносят воск на те участки, которые должны остаться светлыми. Этот цикл (нанесение воска, роспись, сушка) может повторяться несколько раз для создания сложного рисунка. **Удаление воска.** Высушенную работу снимают с подрамника, прокладывают между слоями газет и проглаживают горячим утюгом. Листы газет меняют по мере пропитывания воском, пока он не перестанет выделяться. **Важные нюансы и советы. Безопасность.** При работе с горячим воском и утюгом соблюдайте осторожность. Не допускайте попадания воды в расплавленный воск.

Проверка резерва. Перед нанесением следующего слоя проверяйте целостность резерва. Это можно сделать, расположив работу перед источником света (незарезервированные участки будут выглядеть темнее) или капнув рядом с подозрительным местом каплю воды.

Сушка. Работу всегда сушат в горизонтальном положении, чтобы краски не стекали вниз.

Смешивание цветов. Учтите, что краски для батика при смешивании не всегда дают ожидаемый результат. Например, при смешивании красной и зелёной красок может получиться фиолетовый, а не коричневый. Перед началом работы проверьте сочетаемость цветов на отдельном образце.

Эффект кракле. На заключительном этапе можно создать эффект трещин (кракле), покрыв всю поверхность воском, охладив и помяв ткань, после чего нанести краску.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся: ткань (шёлк, хлопок); краски для ткани; воск или парафин; подрамник или пальцы; кисти разной толщины; чантинг или штампы; утюг; газеты; маркер для ткани, смываемый карандаш.

Тема 4 Роспись Чантингом. – инструмент росписи Для каждого вида батика используют различные приспособления, чтобы нанести воск или контур.

При горячем способе пользуются *чантингом* – заимствованным у индонезийцев инструментом, напоминающим крохотную чашку с носиком на длинной ручке. Воск, вытекая из носика, равномерно покрывает основу и пропитывает её. Для покрытия большой площади можно применять жёсткую кисть, но её больше нигде использовать не получится – волоски пропитываются резервом, и краску в дальнейшем набирать ею невозможно. А вот расписывают полотно и в том, и в другом случае мягкими кисточками разного размера, ватными палочками или губкой – для больших поверхностей. На кистях экономить не стоит: во-первых, дешёвые инструменты имеют свойство осыпаться – выпавшие волоски могут испортить рисунок. Во-вторых, некачественная щетина быстрее разлохмачивается и топорщится, что тоже отрицательно сказывается на конечном результате работы.

Тема 5 Резервирующий состав в росписи.

При работе в технике горячего батика резервом (веществом, не пропускающим краску) служит расплавленный воск, парафин или стеарин. Самый простой способ добыть его – раскрошить обыкновенную свечу из хозяйственного магазина и разогреть её на водяной бане. Пока идёт творческий процесс, воск должен подогреваться, поскольку застывает он очень быстро. А если резерв недостаточно жидкий, он не способен пропитать ткань и препятствовать расползанию красителя там, где его быть не должно.

Тема 6 Многослойные художественные эффекты

Многослойные художественные эффекты — это приёмы, при которых изображение или объект создаётся путём наложения нескольких слоёв, каждый из которых вносит свой вклад в общий визуальный результат: глубину, объём, свечение, текстуру или особую атмосферу. Такие техники используются в разных видах искусства — от традиционной живописи до цифровой графики и фотографии.

Многослойные эффекты — мощный инструмент, который позволяет художнику и дизайнеру выходить за рамки однослойной работы, создавая более сложные, глубокие и выразительные произведения. Выбор конкретной техники зависит от материала, желаемого результата и творческого замысла. Живопись – это искусство, которое завораживает своей нежностью и прозрачностью. Многослойная техника является одним из наиболее увлекательных способов работы росписи на ткани. Многослойная техника, основанная на лессировках, – это творческий процесс, который строится по принципу "от общего к частному" и "от светлого к темному". Она

позволяет создавать глубокие и насыщенные картины, где каждый слой краски добавляет новую нотку в произведение. Эта техника полная противоположность быстрой акварельной живописи в один слой (*a la prima*).

Многослойная живопись – это метод, при котором художник наносит краску слой за слоем, постепенно выстраивая изображение. Каждый новый слой добавляется после полного высыхания предыдущего, что позволяет контролировать прозрачность и насыщенность цвета. Классическая последовательность действий при работе в многослойной живописи

Этап 1: Подготовка и рисунок

Подготовьте материалы. Для работы вам понадобятся краски, кисти, ткань (желательно с хорошей впитываемостью) и палитра для смешивания красок.

Компоновка. Легкими, едва заметными линиями карандаша (твердости 2H-4H) намечается расположение основных объектов на листе. Важно не давить на карандаш, чтобы не повредить структуру ткани и не оставить вдавленных линий, по которым краска будет течь неконтролируемо. Сохранение белых участков. На этом этапе определяются самые светлые места в работе (блики, свет на воде, белые цветы). Их необходимо либо обвести, либо защитить с помощью маскирующей жидкости или просто иметь в виду, что эти участки останутся нетронутыми.

Этап 2: Первый слой – заливка (подмалевок)

Это самый светлый и общий слой, который задает основной цвет и тон больших плоскостей.

Действие: выбирается самый светлый оттенок для каждого объекта. Например, для неба – очень разбавленный голубой, для поля – светлая охра, для дерева – бледный желтовато-зеленый.

Техника: краска наносится равномерно, перекрывая всю поверхность объекта, включая те места, которые в будущем станут тенями. Важно следить, чтобы слой был прозрачным и однородным, без луж и затеков.

Сушка: этот этап – самый важный. Выполненная часть работы должна высохнуть полностью, естественным путем. Использование фена может привести к неравномерному высыханию и повреждению бумаги. Пока первый слой не высох, переходить к следующему нельзя.

Этап 3: Последующие слои (лессировки)

Это основной процесс построения объема и цвета. Каждый новый слой наносится только на полностью высохший предыдущий.

Действие: выбирается следующий по тону (более темный) или по цвету оттенок. Например, на высохшее бледно-зеленое дерево можно нанести слой чуть более насыщенного зеленого, оставив самые светлые верхушки нетронутыми.

Техника: слой должен быть полупрозрачным. Его задача – не перекрыть нижний цвет, а изменить его оптически. При наложении желтого на синий получается зеленый, но он выглядит живее и глубже, чем если бы его смешали на палитре.

Повторение: процесс повторяется многократно. С каждым новым слоем изображение становится все более объемным, насыщенным и детализированным. Самые темные участки (тени, глубокие складки) пишутся в самом конце самыми концентрированными смесями краски.

Этап 4: Проработка деталей и акцентов

Когда основные объемы и цвета заданы последними лессировками, можно переходить к финальным штрихам

Действие: добавление самых мелких деталей (тонкие ветки, прожилки на листьях, текстура коры, блики на воде).

Техника: используется почти сухая кисть с небольшим количеством густой краски. Это позволяет делать четкие, контролируемые мазки.

Снятие краски: если нужно восстановить самый яркий блик или создать эффект света, пробившегося сквозь листву, можно аккуратно снять еще влажную краску чистой влажной кистью или салфеткой.

Этап 5: Завершение работы

Сушка: финальная просушка картины.

Снятие маскировки: если использовалась маскирующая жидкость, ее аккуратно удаляют

пальцем или ластиком.

Оценка: последний взгляд на работу. Иногда на этом этапе можно добавить пару финальных акцентов – самую темную точку в тени или самый яркий блик, чтобы "собрать" всю композицию воедино.

Ключевой принцип: многослойная техника требует огромного терпения. Спешка и нанесение нового слоя на влажную ткань приведут к смешению цветов ("грязи") и потере контроля над лессировкой. Каждый слой – это отдельный шаг, который требует полного высыхания предыдущего. Дождаться полного высыхания первого слоя перед нанесением следующего – это правило многослойной акварельной техники. Игнорирование этого приводит к разрушению нижних слоев и получению грязных, невыразительных цветов.

Основные причины, почему важно дождаться полного высыхания предыдущего слоя краски в многослойной живописи

1. Сохранение чистоты цвета (предотвращение "грязи"). Это самая главная причина.

Что происходит при нанесении на мокрый слой: если вы нанесете новый слой краски на еще влажный предыдущий, два цвета начнут физически смешиваться прямо на ткани. Это похоже на смешивание красок в палитре. В результате получается новый, однородный цвет. Однако, в отличие от палитры, этот процесс хаотичен. Вместо чистого, вибрирующего оптического смешения (когда один прозрачный слой лежит поверх другого) вы получаете мутное, плоское пятно. Что происходит при нанесении на сухой слой: когда нижний слой высох, пигмент прочно сцепился с волокнами бумаги. Новый, прозрачный слой ложится поверх него, не смешиваясь физически. Свет проходит сквозь верхний прозрачный слой, отражается от нижнего и от белой бумаги. Это создает эффект оптического смешения. Цвета остаются чистыми, глубокими и "звонящими". Например, желтый круг с синим прозрачным ореолом поверх него будет выглядеть гораздо живее и интереснее, чем просто однородное зеленое пятно.

2. Контроль над границей цвета. Контроль – ключевой элемент в акварели, особенно при лессировке.

На мокрой ткани: краска из нового слоя неизбежно потечет в воду, которая еще осталась в нижнем слое. Граница цвета станет размытой, нечеткой и непредсказуемой. Вы не сможете провести четкую линию или создать ровный край. Краска будет "убегать" туда, где влажно.

На сухой ткани: сухая ткань действует как губка – она впитывает краску в месте касания кисти, но не дает ей растекаться. Вы получаете полный контроль над формой и границей мазка. Вы можете провести идеально ровную линию или создать четкий край заливки именно там, где это необходимо.

3. Сохранение нижнего слоя (целостность изображения). Нижний слой – это основа, на которой вы строите свою работу.

4. Предсказуемость поведения краски. Поведение краски на сухой ткани предсказуемо и логично. Вы точно знаете, какой след оставит ваша кисть.

Поведение краски на мокрой ткани хаотично и зависит от множества факторов: влажности воздуха, наклона планшета, фактуры ткани, количества воды в кисти. Это делает результат непредсказуемым, что хорошо для техники "по-сырому", но губительно для контролируемой лессировки.

Таким образом, ожидание полного высыхания – это не просто рекомендация для усидчивых, а техническая необходимость, которая обеспечивает чистоту цвета, контроль над формой и сохранность вашей работы.

Преимущества многослойной техники

Глубина и объём. Многослойность позволяет создать ощущение глубины и объёма, делая изображение более живым и выразительным.

Тонкая нюансировка цвета. Благодаря возможности работы с каждым слоем, художник может добиться тонких переходов и нюансов цвета, которые недостижимы при однослойной технике.

Коррекция ошибок. В многослойной технике легче исправлять ошибки, так как можно удалить или изменить только один слой, не затрагивая остальные.

Экспериментирование. Многослойная техника росписи предоставляет больше возможностей

для экспериментов с цветами и техниками, позволяя художнику находить свои уникальные решения. Советы для начинающих

Начните с простых сюжетов. Не спешите сразу браться за сложные композиции. Начните с простых форм и постепенно усложняйте свои работы.

Изучайте теорию цвета. Понимание основных принципов теории цвета поможет вам лучше сочетать оттенки и создавать гармоничные композиции.

Практикуйтесь регулярно. Чем больше вы будете рисовать, тем увереннее будете чувствовать себя в многослойной технике.

Многослойная техника – это увлекательный и творческий процесс, который позволяет каждому художнику выразить свою индивидуальность. Попробуйте себя в этой технике, и вы увидите, как ваши работы станут более глубокими и выразительными.

Тема 7 Ткани для работы (натуральный хлопок, вискоза, шерсть, шелк)

Для рабочей одежды важны прочность, износостойкость и комфорт. Рассмотрим три основных варианта — хлопок, вискозу и шерсть — и их характеристики.

Хлопок — натуральное волокно из растения хлопчатник. Характеристики:

Гигроскопичность: хорошо впитывает влагу (до 25% от собственного веса), оставаясь сухим на ощупь. Воздухопроницаемость: отлично «дышит», что важно для комфорта при физической работе. Прочность: достаточно износостойкий, особенно во влажном состоянии.

Гипоаллергенность: безопасен для чувствительной кожи.

Сминаемость: сильно мнётся, требует глажки.

Усадка: может давать усадку после стирки, особенно если не прошла специальную обработку (санфоризацию).

Устойчивость к УФ: со временем выцветает на солнце.

Применение в работе: из хлопка шьют спецодежду для многих профессий — от поваров и медработников до сварщиков (с огнеупорной пропиткой). Популярные виды хлопковых тканей: бязь, сатин, деним, поплин

Вискоза — искусственная ткань, которую производят из природной целлюлозы (из древесины).

Характеристики:

Гигроскопичность: впитывает влагу даже лучше, чем хлопок.

Воздухопроницаемость: хорошо пропускает воздух.

Мягкость и драпируемость: ткань мягкая, гладкая, красиво ложится складками.

Лёгкость: легче шёлка.

Не электризуется: не притягивает пыль.

Сминаемость: сильно мнётся.

Прочность во влажном состоянии: значительно снижается.

Усадка: возможна.

Применение в работе: вискоза часто используется в смесовых тканях. Например, с добавлением эластана она становится эластичной и подходит для спортивной или рабочей одежды, где важна свобода движения

Шерсть — натуральное волокно из волосяного покрова животных (овец, коз, верблюдов).

Характеристики:

Теплоизоляция: отлично сохраняет тепло, что делает её идеальной для холодной погоды.

Гигроскопичность: впитывает влагу, оставаясь сухой.

Воздухопроницаемость: позволяет коже «дышать».

Эластичность: хорошо тянется и восстанавливает форму. Устойчивость к загрязнению: натуральная шерсть довольно устойчива к пятнам.

Свойлачиваемость: склонность образовывать катышки

Деликатность в уходе: требует бережной стирки и сушки. Применение в работе: шерсть часто комбинируют с другими волокнами (полиэстер, акрил) для повышения износостойкости и формоустойчивости. Для рабочей одежды её выбирают в основном для холодного сезона

Натуральные растительные ткани предлагают разнообразие вариантов, каждый из которых обладает уникальными свойствами:

Хлопок: Чрезвычайно популярный материал, известный своей гигроскопичностью, прочностью

и универсальностью. Хлопковые изделия легко стираются и красятся, но могут мяться и усаживаться.

Лен: Обладает высокой прочностью и уникальной текстурой. Идеален для летней одежды благодаря своим охлаждающим свойствам, хотя и склонен к мятию.

Бамбук: Экологически чистый, гипоаллергенный, с антибактериальными свойствами. Бамбуковая ткань мягкая и шелковистая, хорошо впитывает влагу.

Джут: Прочный и долговечный, часто используется в производстве мешковины, ковров. Стойкий к влаге и износу, но имеет грубую текстуру.

Пенька: Изготавливается из волокон древесины. Это прочный и долговечный материал, используемый в производстве ремней, веревок и прочих промышленных товаров.

Натуральные животные ткани

Шерсть: Используется для изготовления теплой одежды. Может быть получена от различных животных, включая овец, коз (кашемир), верблюдов, альпак.

Шелк: Легкий и роскошный, охлаждает в жару и согревает в холод. Используется для разнообразной одежды.

Кашемир: Одна из самых роскошных тканей, изготовленная из шерсти кашемировых коз. Невероятно мягкая и теплая.

Мохер: Изготавливается из шерсти ангорской козы, известен своим блеском и теплоизоляционными свойствами.

Ангора: Производится из шерсти ангорских кроликов, отличается мягкостью и легкостью.

Синтетические и искусственные ткани

Полиэстер, нейлон, акрил: Прочные, износостойкие, легкие в уходе. Используются во множестве видов одежды.

Вискоза, ацетат: Имитируют свойства натуральных тканей, обладают мягкостью и драпируемостью

Лайкра, спандекс: Предлагают высокую эластичность и удобство, часто используются в спортивной одежде и нижнем белье.

Тема 8 Ткани из натурального шелка (крепдешин, атлас, креп-шифон, туаль)

Натуральный шелк – изысканная, дорогая ткань. Ее свойства, состав и применение

Натуральный шелк – гладкая, нежная и пластичная ткань с мягким блеском. Нити для ее изготовления получают из пушистых коконов тутового шелкопряда. При средней толщине 30-40 микрон длина каждой нити часто достигает 1,5 км. Эффект глянцевого перелива достигается благодаря призматическому сечению, преломляющему свет. Одежда из натурального шелка – всегда показатель утонченности, роскоши и хорошего вкуса. Происхождение и современное производство. Родиной шелководства считается Древний Китай, и по легенде первой удивительную красоту и прочность шелковой нити заметила юная императрица. Именно она изготовила самое первое шелковое полотно, научив позже и остальных секретам шелководства. Проходили столетия, постепенно меняя технологию производства шелка. Появились полотна разной степени плотности и вариантами плетения нити. До процедуры окрашивания ткань предварительно проходила несколько этапов обработки: промывание, вываривание в мыльном растворе и отбеливание. Если изначально китайцы строго хранили секрет изготовления шелка, то позже тайна всё-таки была раскрыта. Уже в средневековые европейцы узнали не только, как выглядит шелк, но и как его производить. В современном шелководстве уверенное лидерство продолжает оставаться за Китаем. На втором месте – Индия, а завершает тройку лидеров Узбекистан. Иран и Юго-Восточная Азия не менее активно используют технологии производства шелка.

Более дешевым аналогом натурального шелка считается ацетат.

Особенности материала и сферы его использования

Уникальные характеристики шелковой ткани – главный секрет ее популярности во всем мире.

Среди основных достоинств этой роскошной ткани можно назвать следующие свойства натурального шелка: Материал не вызывает аллергии, потому что при изготовлении не подвергается действию агрессивных компонентов.

Высокая гигроскопичность позволяет материалу подходить для любого климата и времени

года. Изготовленное из шелка постельное белье может похвастать безупречной теплоизоляцией. Антистатичность – натуральный шелк не электризуется, не прилипает к кожному покрову и не накапливает статическое напряжение.

Удивительная прочность плетения нити позволяет шелковым вещам долго служить своим владельцам. Износостойкие свойства ткани из шелка – важное достоинство глянцевого полотна. При необходимости материал легко сочетать с другими тканями.

Из шелка не только шьют одежду. Постельное белье, гардины, обивка для мебели и даже обувь – возможности шелковой ткани поистине велики. Преимущества и недостатки

Способность регулировать температурный режим, влагопроницаемость, гипоаллергенность, бактерицидные свойства, устойчивость к истиранию – все перечисленные выше свойства натурального шелка как раз и являются его достоинствами. Существенный плюс – многофункциональность ткани – от пошива изысканного вечернего наряда до роскошных портьер. Из недостатков можно выделить:

склонность к сминанию; появление разводов и пятен при попадании даже небольшого количества влаги; дороговизна шелковых изделий.

Последний недостаток стал мощным стимулом для создания более доступных по цене аналогов. Искусственный шелк несколько уступает натуральному по своим характеристикам, но пользуется не меньшим спросом.

Описание шелка может отличаться по своему внешнему качеству и структуре. Материал имеет несколько разновидностей:

атлас – хорошо поддающаяся драпировке блестящая ткань;

сатин – полотно высокой плотности с шелковистой поверхностью;

шифон – тонкая полупрозрачная ткань, шероховатая на ощупь;

дюпон – плотный, но мягкий материал с глянцевым блеском.

Среди разновидностей шелка – креп, тафта, туаль, газ. У каждого имеются свои особенности

Уход за шелковой тканью

Чем бережнее относиться к одежде, тем дольше она прослужит. Особенно это правило работает по отношению к шелковым вещам. Этот красивый, но капризный материал требует особого внимания. Уход за шелком труден потому, что ткань не выдерживает высоких температур, легко сминается и может дать усадку.

Несмотря на свою деликатность в уходе, шелк обладает массой достоинств. Он гигроскопичен, отлично регулирует теплоотдачу, высокопрочен и не вызывает аллергических реакций.

Шелковые изделия не только привлекательны, но и невероятно комфортны.

Стирать шелк либо вручную, либо в машинке на деликатном режиме. Температура при этом составляет примерно 30 °С.

Чтобы не допустить неопрятных заломов, сушить на махровом полотенце в разложенном виде. Гладить утюгом или отпаривателем на минимально возможном температурном режиме. При глажке утюгом желательно использовать марлю.

Не допускать попадание влаги на изделие, иначе сразу появятся пятна и некрасивые разводы.

Шелковую одежду нельзя хранить в сложенном состоянии, она очень быстро деформируется.

Обязательно учитывать все рекомендации производителя, указанные на ярлыке.

и, своя роскошь. Стирка шелковой ткани

Шелковые изделия по праву считаются элитными и роскошными, а потому требуют особого ухода. Если знать, как и при какой температуре стирать натуральный шелк, можно и не сомневаться в его долговечности.

Для ручного способа стирки использовать желательно кипяченую воду температурой не более 30 °С. Предварительно нужно приготовить мыльный раствор, сбив его в сильную пену.

Стирка шелка должна быть максимально осторожной, без излишнего трения.

Полоскать одежду необходимо вначале теплой водой. Второй этап полоскания – в холодной воде с добавлением 1 ст.л. уксуса.

Отжимать постиранную вещь следует осторожно. Лучше ее просто развесить и дать воде стечь.

Шелк – очень нежный материал, и высоких температур он не выдерживает. Можно ли стирать шелк в стиральной машине? Если этого не запрещает производитель, тогда конечно. При этом

необходимо выбрать режим деликатной стирки и определить температуру примерно 30 °С. Чаще всего машинный вариант подходит для категорий искусственного шелка. Натуральные изделия предпочтительнее все-таки стирать вручную.

Садится ли шелк после стирки, зависит от его разновидности. Наиболее всего усадке подвержен креп – одна из категорий искусственного шелка. Натуральный материал может «сесть» примерно на 5 %.

Чтобы высушить шелковое изделие, не рекомендуется использовать прищепки во избежание заломов на ткани. Полотно лучше разложить на махровое полотенце, чтобы оно впитало всю влагу. Глажка. Как гладить натуральный шелк утюгом и не испортить при этом деликатную ткань? Вопрос этот актуален для всех владельцев шелковых изделий. Данный процесс не будет казаться затруднительным, если придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы не деформировать материал, гладить его желательно чуть влажным с изнаночной стороны. Можно предварительно защитить ткань марлей.

Температура глажки шелка должна оставаться минимально возможной. Такую информацию производитель обязательно оставляет на своей продукции.

Заломы на сухой шелковой ткани можно исправить путем вертикального отпаривания. Не следует предварительно брызгать водой из пульверизатора, иначе не избежать разводов и пятен. Расстояние от полотна до отпаривателя не должно быть меньше 6 см. режим на парогенераторе должен быть установлен соответствующий.

Как гладить натуральный шелк, во многом зависит от плотности материала. В любом случае предварительно рекомендуется проверить способ на изнанке изделия там, где меньше всего будет заметно. После глажки вещь следует хранить на вешалке, а не складывать – шелк очень капризен, склонен к заломам и сминанию.

Тема 9 Мягкие живописные переходы цвета. Монотипия

Мягкие живописные переходы цвета — одна из самых выразительных черт монотипии. Эта техника, объединяющая графику и живопись, позволяет создавать уникальные оттиски с плавными тональными и цветовыми градиациями, напоминающими акварель.

Почему в монотипии получаются такие переходы?

Несколько факторов, которые помогают добиться этого эффекта:

Способ нанесения краски. Художник работает свободно, используя кисть, валик или даже пальцы. Это даёт возможность создавать свободные мазки и плавные, текучие цветовые пятна, которые легко размываются при переносе на бумагу.

Выбор краски. Для мягких переходов часто используют акварель или типографские краски. Акварель, например, благодаря своей водной основе, позволяет создавать прозрачные, воздушные слои, идеально подходящие для тонких цветовых переходов. Гуашь, напротив, быстро сохнет, и её густая консистенция может давать более резкие, фактурные эффекты.

Влажность бумаги. При печати бумагу часто слегка увлажняют, чтобы краска лучше переносилась и смешивалась. Это способствует размыванию контуров и созданию мягких, текучих форм.

Фактура основы. Гладкая поверхность (стекло, металлическая пластина, пластик) позволяет краске равномерно распределяться и создавать плавные переходы при переносе на бумагу. Использование фактурной основы для рисунка с последующим переносом на гладкий лист может дать интересные, текстурные эффекты.

Элемент случайности. В процессе работы всегда присутствует доля импровизации. Краска может неравномерно растекаться, а при снятии листа бумаги могут возникать подтёки и случайные пятна, которые художник может доработать или, наоборот, принять как часть художественного замысла. Как это выглядит на практике?

В результате получаются работы, где нет жёстких линий и чётких границ — формы и цветовые пятна словно растворяются друг в друге, создавая ощущение воздушности, мягкости и эмоциональной наполненности, характерной для живописи.

Можно ли усилить эффект? Да, часто монотипию дополняют другими материалами. После получения оттиска его можно доработать пастелью, акварелью или даже маслом. Это позволяет усилить цветовые акценты или добавить детали, которые не получились при печати.

Таким образом, мягкие живописные переходы в монотипии — это результат сочетания техники,

материалов и творческой интуиции художника. Каждый оттиск получается уникальным, что делает эту технику особенно привлекательной для тех, кто ценит в искусстве спонтанность и живописность.

Тема 10 Роспись изделия (по образцу педагога) в технике горячего батика «Солнце»

Роспись солнца в технике горячего батика — это увлекательный процесс, где воск и краски создают мягкие, живописные переходы цвета. Я подобрала для вас основные этапы и советы, которые помогут справиться с задачей. Что понадобится

Перед началом подготовьте всё необходимое:

Ткань. Лучше всего подходят натуральные материалы: шёлк, хлопок или вискоза. Они хорошо впитывают краску и выдерживают термообработку.

Рама для натяжения ткани. Нужна, чтобы зафиксировать полотно и избежать искажений при росписи Воск. Для горячего батика используют пчелиный воск или смесь с парафином.

Нагревайте его на водяной бане, чтобы избежать перегрева и воспламенения. Инструменты для нанесения воска. Это может быть специальная лейка, чантинг (инструмент с металлическим наконечником) или обычная кисть Краски для батика. Выбирайте красители, подходящие для вашей ткани. Некоторые закрепляются утюгом, другие требуют обработки паром. Кисти разных размеров, ёмкость с водой, ветошь. Пошаговая инструкция

Создайте эскиз. Солнце можно изобразить как яркий круг с лучами или как стилизованный символ. Можно сделать контурный, пятновой или смешанный эскиз. Подготовьте ткань. Перед натяжением на раму постирайте и прогладьте ткань, чтобы убрать заводскую пропитку и избежать усадки. Натяните её на раму и закрепите кнопками. Перенесите эскиз на ткань. Используйте исчезающий маркер или смываемый карандаш. Графитный лучше не брать — его следы могут остаться на готовой работе Нанесите воск. Начинайте с самых светлых участков. Если белый цвет не входит в вашу палитру, воск наносят на уже окрашенную и высушенную ткань. Наносите его кистью, поролоновым валиком или чантингом. Важно, чтобы воск хорошо пропитал ткань — на просвет он должен быть прозрачным, а не матовым. Нанесите краску. После того как воск остыл, закрасьте свободные от резерва участки. Если работа многослойная, начинайте со светлых тонов, постепенно переходя к тёмным. Старайтесь не оставлять высохших капель краски на поверхности воска — они могут отпечататься на готовой работе. После каждого слоя просушивайте работу Повторяйте циклы. Чередуйте нанесение воска и краски, пока не достигнете нужного результата. Удалите воск. Когда роспись полностью высохнет, снимите работу с рамы. Чтобы убрать остатки воска, проложите ткань бумагой и прогладьте горячим утюгом. Несколько советов

Экспериментируйте с техниками. Помимо классического нанесения воска кистью, можно попробовать брызги или точечную роспись чантингом для создания фактуры солнечных лучей. Учитывайте свойства красок. При смешивании цветов результат не всегда предсказуем. Например, красная и зелёная краска могут дать фиолетовый, а не коричневый. Всегда проверяйте сочетаемость на отдельном кусочке ткани. Будьте аккуратны с воском. Следите, чтобы он не остывал слишком быстро во время работы. Если линия прерывается или получается неровной, значит, инструмент перегрет Используйте подложку. Если расписываете готовое изделие (например, футболку), подложите с изнанки лист пластика или бумаги, чтобы краска не попала на другую сторону. Начните с простого эскиза и не бойтесь экспериментировать с многослойностью — именно она создаёт тот самый неповторимый эффект горячего батика.

IV Изображение животного мира

Тема 1. Зарисовки различных животных.

Кто не пробовал рисовать животных с натуры? Только тот, у кого нет собаки, кошки, мышки или попугайчика (шутка). В набросках с животных важно передать самое главное: общую форму, позу и линию движения. Остальные детали можно добавить позже по памяти, но пока животное замерло или позирует — фиксировать только главное. Мы просматриваем картинки нарисованных животных и выбираем понравившиеся нам для дальнейшей работы.

Тема 2. Композиция с зимним пейзажем «Зайчишка»

Рисовать зимний пейзаж с зайцем — отличная идея! Я подобрала для вас пошаговый план,

который подойдёт и для первого опыта, и для более сложной работы. Главное — продумать композицию и добавить деталей, чтобы картинка ожила

Пошаговый план

Композиция и эскиз. Сначала простым карандашом набросайте основу: расположите зайца так, чтобы он не «висел» у края, а был в центре или чуть смещён. Можно начать с простых форм — кругов для туловища и головы, линий для лап и ушей. Сразу наметьте окружение: сугробы, ёлочки, возможно, кустик на переднем плане. maam.ru

Фон (зимняя атмосфера). Зайцу в белой шубке логично сделать фон белым. Но чтобы картина не выглядела плоско, добавьте нюансов:

Небо. Для зимнего пейзажа часто берут холодные оттенки — синий, фиолетовый, серый.

Можно сделать акцент на закате: сиренево-розовые, лиловые тона. Снег и сугробы. На переднем плане снег можно нарисовать дугообразными штрихами, хаотично разбросанными пятнами. Добавьте «одеяло» на землю, а рядом с зайцем — более глубокие

сугробы. Детали. На ветках ёлок или кусте — лёгкий снежок. Можно добавить следы на снегу: отпечатки лапок усилят ощущение зимнего леса **Заяц**. Теперь добавьте самого зверька. Чтобы он не сливался с фоном, сделайте его чуть темнее или добавьте контрастные детали: чёрный носик, глаз, штрихи для шерсти. Для передачи фактуры (пушистости) используйте разные приёмы:

Можно применить **пуантилизм**: покрыть часть тела зайца точками (например, ватными палочками), чтобы добиться эффекта пушистости. Детализация. Прорисуйте мелкие элементы: текстуру снега на ветках, блики на снегу, возможно — следы зайца или веточки, на которые он опирается. Несколько советов

Референсы. Перед рисованием посмотрите картинки с зайцами в зимнем пейзаже — это поможет наметить композицию и подметить детали.

Смешение техник. Не бойтесь комбинировать материалы: Фиксация. После завершения можно зафиксировать рисунок специальным фиксатором или лаком для волос.

Попробуйте начать с наброска простым карандашом — это самый надёжный способ понять композицию и не испортить лист лишними линиями.

Тема 3. Животные Африки

Отличная идея! Рисование животных Африки с небольшим рассказом — это прекрасный способ совместить творчество и познание. Я подобрала для вас план, который поможет и детям, и взрослым. С чего начать

1. Подготовьте материал. Подготовьте бумагу (альбомные листы или тонированные), краски (гуашь, акварель), кисти разной толщины, восковые мелки, губки или поролоновые штампы для фона. Можно использовать и нетрадиционные техники: рисование ладошкой, оттиск поролоном или пуантилизм (точками) 2. Познакомьтесь с темой. Перед рисованием посмотрите вместе иллюстрации или фотографии животных Африки. Обсудите, из каких частей состоит тело (голова, туловище, ноги, хвост), какой у зверя окрас и какие у него характерные особенности. Можно начать с загадок:

«Рожки есть, но он не козлик, головой достанет звёзды» (жираф).

«Зверь огромный, великан, не вместить его в карман, уши словно одеяла, скроет он немало, а ещё огромный нос, словно шланг к лицу прирос» (слон).

«В жаркой Африке живёт и не ведает забот, неуклюжий...» (бегемот)

3. Придумайте сюжет. Чтобы рассказ и рисунок получились связными, придумайте небольшую историю. Например: «В жаркой саванне жили-были...», «Однажды в Африке...», «Друзья решили...». Можно сделать акцент на одном животном или показать целую сценку с несколькими обитателями. Как рисовать

1. Начните с фона. В Африке жарко, поэтому фон лучше сделать ярким: жёлтое или оранжевое небо, тёплый песок, зелёные пальмы. Можно использовать технику растяжки, плавно смешивая цвета. 2. Прорисуйте контуры. Сначала лёгкими линиями карандаша наметьте тело животного, затем добавьте детали: пятна у жирафа, гриву у льва, полосы у зебры 3. Добавьте детали. Раскрасьте животное, используя характерные для него цвета. Не забудьте про узоры: полосы у зебры, узор на шкуре леопарда. 4. Придумайте рассказ. Пока рисунок сохнет,

напишите небольшой текст. Можно начать так: «В жаркой Африке живёт много удивительных животных. Среди них есть...». Опишите, что делает каждое животное, как оно выглядит, где обитает. Несколько советов

Используйте схемы. Для сложных животных (жирафа, слона) можно найти поэтапные схемы рисования. Комбинируйте техники. Например, сначала сделать фон, затем с помощью трафарета нарисовать контур животного, а потом украсить его точками или узором. Поощряйте фантазию. Не бойтесь, если ребёнок добавит в рисунок что-то своё: например, обезьяну на лиане или крокодила в реке. Наш эскиз готов

Тема 4. Элементы росписи птиц

Эскизы птиц — это быстрые наброски, которые помогают художникам уловить движение, форму и характер пернатых. Они служат основой для более детальных работ и часто используются как самостоятельный элемент для вдохновения или в дизайне

В народных росписях птицы часто становятся центральным мотивом, несущим определённый смысл. Их изображают по-разному, используя характерные элементы, которые и создают узнаваемый стиль. Работа над эскизами — это не просто черновик, а важный этап, который развивает наблюдательность и чувство формы. Вот несколько причин, почему они так ценны: Изучение натуры. Наброски с натуры помогают понять, из каких геометрических фигур складывается силуэт птицы (например, форма капли у зимородка или прямоугольника у совы-сплюшки). Фиксация движения. Птицы очень подвижны, и быстрые эскизы позволяют запечатлеть их грацию, например, в полёте или на ветке

Эксперименты со стилем. Можно пробовать разные подходы: от минимализма до детальной прорисовки перьев и светотени. Развитие навыка. Регулярная работа с эскизами учит быстрее схватывать основные формы и пропорции. Виды эскизов птиц

Эскизы можно разделить по разным критериям:

По степени проработки: Скетчи — быстрые, свободные наброски с минимумом деталей, цель которых — уловить движение и общую форму.

Линейные эскизы — выполнены только контуром, без светотени.

Тоновые эскизы — с лёгкой штриховкой или тушёвкой для передачи объёма.

По стилю: Реалистичные — максимально точно передают анатомию, окрас и фактуру перьев.

Минималистичные — с чёткими линиями и минимумом деталей, подходят для небольших форматов. Абстрактные — сочетают форму птицы с фантазией, могут включать геометрические фигуры или символические элементы.

По сюжету: В полёте — подчёркивают динамику и свободу.

Сидящие на ветке — акцентируют внимание на позе, устойчивости и деталях оперения.

С дополнительными элементами — например, с цветами или ягодами, что добавляет композиции смысла. Советы для работы над эскизами

Начинайте с натуры. Если есть возможность, рисуйте птиц в реальности — это лучший способ уловить живую динамику. Анализируйте. Перед тем как начать, попробуйте мысленно разбить птицу на простые геометрические формы, чтобы не ошибиться с пропорциями.

Не бойтесь ошибок. Эскиз — это процесс, и часто самые удачные решения рождаются из случайных линий. Используйте референсы. Изучайте работы других художников, чтобы понять разные подходы и выбрать свой стиль. Если хотите, я могу подробнее рассказать о техниках наброска или подобрать референсы для конкретного вида птицы.

Тема 5. Роспись шарфа «Райские птицы»

Роспись шарфа с райскими птицами — это эффектный способ создать уникальный аксессуар, где изящные птицы с ярким оперением становятся главным украшением. Чаще всего для этого используют шёлк, так как он хорошо держит краску и позволяет добиться мягких цветовых переходов. Как создать такой шарф самостоятельно

Если вы хотите попробовать свои силы, вот примерный план:

Подготовьте ткань. Выстирайте и отутюжьте шарф. Для батика натяните его на подрамник, чтобы ткань была хорошо натянута.

Сделайте эскиз. Нарисуйте несколько вариантов птиц, перьев, фона. Можно сделать зарисовки акварелью «по-сырому» — это поможет почувствовать, как краска будет вести себя на шёлке.

Перенесите эскиз на ткань. В технике холодного батика это делается с помощью резервирующего контура. Важно правильно развести резерв: слишком густой будет плохо течь из трубочки, а слишком жидкий — быстро стекать, оставляя подтёки.

Заполните цветом. После того как контур готов, можно наносить краску. Для мягких переходов используйте технику «по-сырому» — смачивайте участок водой перед нанесением краски.

Добавьте детали. После высыхания краски можно доработать рисунок: добавить мелкие штрихи, проработать детали оперения.

Закрепите результат. Если используете акриловые краски, их нужно прогладить утюгом через ткань

Тема 6. Самый популярный образ-Кошка. композиция с кошкой

Рисовать кошку на ткани — отличная идея! С чего начать

1. Выберите ткань. Лучше всего подходят плотные материалы: 100% хлопок, лён или шерсть. На тонких синтетических тканях (полиэстер, ацетат) краска может растекаться и просачиваться. Если ткань новая, её стоит постирать и высушить, чтобы избежать усадки в будущем. Также убедитесь, что на поверхности нет жирных пятен — они помешают краске лечь ровно. 2.

Сделайте эскиз. Распечатайте понравившееся изображение кота и переведите его на ткань графитом, мылом или исчезающим маркером. Можно набросать контур карандашом, но выбирайте такой, который легко стереть. Продумайте композицию: где будут глаза, усы, хвост, чтобы рисунок не «вылезал» за края. 3. Подготовьте материалы. Понадобятся акриловые краски, кисти разной толщины, палитра для смешивания оттенков. Для тонких деталей (усы, глазки) подойдут кисти с острым наконечником или тонкоперьевая ручка.

Как рисовать.? Влажный метод. Для плавного градиента смешайте акрил с водой в пропорции примерно 2:1. Точечная роспись. Цанговая кисть с жёсткими щетинками: макайте её в краску, слегка стряхивайте лишнее и постукивайте по ткани, чтобы создать эффект

шерстинок. Многослойная техника. Сначала нанесите основной цвет, затем поверх добавьте светлые и тёмные акценты для объёма. Смешивание. На палитре смешивайте оттенки, чтобы получить реалистичные переходы цвета. Работа с деталями. Мелкие элементы (глазки, отдельные шерстинки) прорисовывайте аккуратно. Совет: если рисуете на одежде, выбирайте гладкую зону без складок. После высыхания зафиксируйте рисунок: нанесите акриловый лак для ткани в 2 слоя и прогрейте через фольгу без пара. Это предотвратит отслаивание краски при стирке.

Тема 7. Зарисовки рыб (эскизы) Просматриваем различные картинки рыб, выбираем понравившиеся нам и зарисовываем их для дальнейшей работы, золотые рыбки, скалярии, и др. Зарисовки рыб и рассказы о них — это отличный способ совместить наблюдение, творчество и познание. Давайте разберём, как можно подойти к этой задаче. Зарисовки рыб

Зарисовка — это не детальная прорисовка, а быстрый набросок, который фиксирует главное: форму тела, пропорции, характерные детали. С чего начать:

Изучите объект. Посмотрите на живую рыбу в аквариуме или на качественную иллюстрацию. Обратите внимание на боковую линию — она проходит вдоль тела и помогает понять пластику. Начните с общего контура. Лёгкими линиями наметьте линию позвоночника от хвоста к голове, затем добавьте очертания головы, туловища и плавников.

Передайте фактуру. Если чешуя крупная, прорисуйте её геометрический узор (например, диагональные линии). Для мелкой чешуи можно использовать тональные пятна.

Не стремитесь к идеалу. Цель — уловить движение и характер, а не добиться фотографической точности. Делайте короткие зарисовки с натуры — рыбы постоянно меняют позу, и это учит быстро схватывать форму

Тема 8. Роспись панно «Золотая рыбка»

Закрепили ткань кнопками на раме. Рисунок с рыбами перенесли на ткань. Можно это делать с помощью карандаша, но лучше с помощью «фантомного» «исчезающего» маркера, следы которого исчезают при воздействии воды.

Рыб обводим черным контуром для росписи «DECOLA», который не даст краски выйти за пределы рисунка. Эту же функцию в батике выполняет бесцветный резерв или гутта. Контур (гутту) наносят на ткань в виде замкнутого контура. Важно чтобы контур хорошо проник в ткань

т.к. если при нанесении контура останутся пропуски, краска выйдет за пределы рисунка. После того как контур рисунка наведен, ему дают хорошо просохнуть. Затем аккуратно раскрашиваем рыб. Важно чтобы краска не попала за границы рисунка, обведенного контуром. Приступаем к фону. Сперва по всему фону мы проходимся мокрой кисточкой, а затем наносим краску. Краска на мокрой ткани позволяет добиться во-первых, мягких, живописных переходов тонов, а во-вторых, растекаясь по ткани краски причудливо смешиваются друг с другом позволяя фантазировать на ходу. Мочим ткань, наносим краску, а затем рассыпаем кухонную соль по ткани пока краски не высохли и ждем до тех пор пока вас устраивают полученные эффекты (Соль на ткани начинает создавать неповторимые вариации рисунков). Удаляем соль и даем работе высохнуть. Можно поэкспериментировать с солью крупного и мелкого помола в поисках нужного эффекта. Можно ограничить количество соли, оставляя некоторые куски ткани открытыми. Даем ткани высохнуть и закрепляем рисунок утюгом (без пара)

Тема 9. Самостоятельная работа «В подводном царстве»

Идеи для сюжета. В «Подводном царстве» на ткани можно изобразить:

сказочных рыб, морских коньков, осьминогов; водоросли, кораллы, ракушки; затонувший корабль или таинственную подводную пещеру; сказочных существ вроде русалок или морских чудовищ.

Тема «Подводное царство» на ткани — это отличный повод попробовать техники росписи, которые позволяют создать сказочную атмосферу морских глубин. Чаще всего для этого используют батик — ручную роспись с применением резервирующих составов. Как создать композицию. Эскиз. Нарисуйте или распечатайте контур будущего рисунка. Можно вдохновиться реальными обитателями моря или создать сказочных существ.

Подготовка ткани. Натяните её на подрамник и закрепите кнопками. Перед работой ткань лучше выстирать и прогладить, чтобы убрать фабричные пропитки и избежать пятен. Перевод рисунка. Перенесите эскиз на ткань мягким карандашом. Нанесение резерва. Обведите контур резервирующим составом. Важно делать это аккуратно, без разрывов, иначе краска может затечь за края. Роспись. После высыхания резерва можно наносить краски. Начинайте со светлых оттенков, постепенно переходя к тёмным. Для создания плавных переходов можно смачивать отдельные участки ткани водой. Дополнительные эффекты. Для выразительности используйте солевую технику, набрызгивание или работу сухой кистью. Завершение. После росписи дайте работе хорошо высохнуть, а затем закрепите краску (часто требуется запаривание)

Тема 10. Роспись изделия с изображением животных (по образцу педагога)

Роспись на ткани с изображением животных — это увлекательное хобби, которое позволяет создавать уникальные вещи: от футболок и сумок до панно и текстильных игрушек. Для этого используются разные техники, но чаще всего применяются акриловые краски по ткани или батик. Как начать работу

Подготовьте ткань. Перед работой её желательно постирать и прогладить, чтобы удалить аппрет (вещество, которое наносят при отделке ткани на фабрике). Это улучшит сцепление краски с тканью. Сделайте эскиз. Нарисуйте рисунок в размер будущего изделия. Это поможет продумать композицию и распределение цветов. Перенесите эскиз на ткань. Это можно сделать с помощью простого карандаша, смывающегося маркера или копирки.

Выберите технику и материалы. Для начала можно попробовать акриловые краски — они проще в работе. Если хотите более чёткие контуры, подойдёт холодный батик с резервирующим составом. Закрепите ткань. В зависимости от техники её натягивают на раму (для батика) или фиксируют зажимами (для свободной росписи).

Нанесите краску. Начинайте с крупных участков, постепенно переходя к деталям. Чтобы краска лучше ложилась, можно слегка увлажнить участок ткани. Закрепите рисунок. После полного высыхания краски прогладьте ткань с изнанки утюгом через тонкую ткань. Советы для успеха. Тестируйте материалы. Перед работой на основном полотне попробуйте краски и резерв на кусочке такой же ткани. Следите за чистотой. Избегайте попадания краски на руки или другие участки ткани. Не бойтесь экспериментировать. Можно добавлять фактуру с помощью соли, жёстких кистей или других приёмов. Ухаживайте за готовой работой. Стирайте изделие в

прохладной воде, желательно вручную или на деликатном режиме

V Изображение природы и растительного мира

Тема 1. Работа с зарисовками природы.

Работа с зарисовками природы — это не просто срисовывание, а процесс глубокого наблюдения и осмысленного перевода увиденного на бумагу. Просматриваем различные картинки зарисовок с природой. (Деревья, сюжеты картин.) Выбираем то что мы хотим нарисовать. С чего начать. Выбор сюжета и точки зрения. Сначала решите, что будете рисовать: конкретный вид или собирательный образ. Затем найдите такую точку обзора, с которой мотив выглядит наиболее эффектно и раскрывает свои главные черты. Для этого можно менять расстояние до натуры или уровень горизонта. Подготовка материалов. Выберите бумагу, карандаш для набросков, краски или другие материалы в зависимости от задачи. Для пленэра (работы на открытом воздухе) особенно важно учитывать изменчивость света. Последовательность работы

Композиционный эскиз. Сделайте небольшой набросок, чтобы наметить расположение объектов, линию горизонта и главный акцент. В таком эскизе не нужно прорисовывать детали — достаточно показать три основные массы: светлую, среднюю и тёмную. Построение перспективы. Разбейте пространство на планы (передний, средний, дальний) и учитывайте перспективное уменьшение размеров объектов. Для этого удобно использовать метод масштабного сравнения: выберите на натуре объект (дерево, столб) и используйте его как единицу измерения. Работа с планами. Передний план прорабатывайте детальнее и контрастнее, средний — менее чётко, а дальний делайте мягче, холоднее и светлее. Это создаёт ощущение глубины. Работа со светом и тенью. Свет и тень помогают передать объём и фактуру. Определите, где находится источник света, и прорисуйте тени соответственно. Цветовое решение. Цвет — главный инструмент передачи атмосферы. Для солнечного дня подойдут жёлтые, охристые, светло-зелёные оттенки, для прохладного утра — голубые, серые, фиолетовые, для грозы — тёмно-синие с контрастными светлыми участками. Детализация и акценты. На завершающем этапе добавьте мелкие детали, которые оживят пейзаж (фигурки людей, животных, лодки), но не перегружайте работу.

На что обратить внимание

Наблюдательность. Старайтесь замечать то, что обычно ускользает от взгляда: оттенки теней, фактуру коры, игру света на воде. Перспектива и плановость. Помните: ближний план — крупный и детализированный, дальний — обобщённый и светлый. Атмосфера. Настроение пейзажа (солнечный день, туман, гроза) задаётся не только светом и цветом, но и общим колоритом. Акценты. Решите, на чём хотите сфокусировать внимание зрителя. Советы для практики. Регулярность. Делайте много быстрых набросков (скетчей) — это тренирует глазомер и умение схватывать главное. Работа с натуры и по фотографии. Рисование с натуры учит работать быстро и ловить изменчивость света, а работа с фото позволяет спокойно изучать детали. Изучение мастеров. Анализируйте работы художников (например, Левитана, Шишкина), чтобы понять, как они решали композиционные и цветовые задачи. Экспериментируйте с техниками. Попробуйте разные подходы: от графической лёгкости до многослойной живописи. Главное — не стремитесь к идеальной копии. Ваша задача — передать своё впечатление и настроение, которое вызывает природа. Удачи в творчестве!

Тема 2. Композиция «Зеленый май»

Идея отличная! «Зелёный май» в батике — это про свежесть, сочные оттенки и весенние мотивы: листья, цветы, возможно, веточки или даже лёгкий пейзаж. Я подобрала пример такой композиции, чтобы было проще представить результат: Как выстроить композицию Чтобы работа получилась гармоничной, советую продумать несколько моментов:

Доминанта. Выберите главный элемент — например, крупный цветок или ветку. Вокруг него и строится весь рисунок. Ритм и движение. Расположите листья и бутоны так, чтобы взгляд «гулял» по ткани. Можно создать диагональные линии или плавные волны — это добавит динамики. Баланс цвета. Не ограничивайтесь одним оттенком зелёного. Смешивайте: салатовый, изумрудный, мятный, хвойный. Так композиция заиграет. Можно добавить акценты

— жёлтый, розовый, белый для цветов.

Фон. Он не должен «спорить» с основным мотивом. Часто делают мягкий градиент (плавный переход от светлого к тёмному) или используют технику с солью: пока краска влажная, посыпают солью — она впитает пигмент и создаст интересные размытые пятна

Практический план работы

Я набросала пошаговый маршрут, чтобы было проще двигаться от эскиза к готовой ткани:

Набросайте эскиз на бумаге. Продумайте расположение элементов, баланс света и тени. Для первой работы лучше выбрать не слишком сложный мотив с крупными формами.

Подготовьте ткань. Перед натяжкой на раму её стоит постирать — так уйдёт заводская пропитка, и краска ляжет ровнее. Натяните полотно на раму (можно использовать раздвижную — удобнее подстроить под размер) и закрепите кнопками. Старайтесь натянуть плотно, но не перетянуть. Перенесите рисунок. Подложите эскиз под раму (он должен просвечивать) и аккуратно обведите мягким карандашом. Либо сразу наносите резерв по просвечивающему контуру. Нанесите резерв. Это ключевой момент: все линии контура должны быть замкнутыми, иначе краска растечётся. Наносить можно специальной трубочкой, аппликатором или готовым контуром в тубе. После нанесения дайте резерву хорошо высохнуть. Совет: перед полноценной росписью проверьте целостность контура. Промокните участок губкой с водой и каплей шампуня — если вода не вытекает за линию, контур надёжный. Залейте фон. Начните с больших плоскостей. Чтобы получить плавные переходы, можно слегка смачивать участок чистой водой перед нанесением краски. Добавьте детали. Теперь «оживите» композицию: прорисуйте лепестки, прожилки на листьях. Можно использовать несколько слоёв краски, накладывая более тёмный оттенок на ещё влажный светлый. Экспериментируйте с эффектами — например, точечные акценты или лёгкие мазки сухой кистью. Завершите работу. После полного высыхания снимите ткань с рамы и зафиксируйте краску. Способ зависит от типа красок (часто достаточно прогладить утюгом с изнанки, но всегда сверяйтесь с инструкцией производителя). Если вы новичок, начните с простого мотива — например, нескольких крупных листьев на мягком фоне. Не бойтесь смешивать краски прямо на ткани — это часто даёт более живой результат, чем смешивание на палитре. Если какая-то деталь не получилась, не переживайте: в батике всегда можно добавить ещё один слой или акцент, чтобы скорректировать композицию.

Тема 3. Композиция «Дары леса»

Композиция «Дары леса» в технике батика — это декоративное панно, где роспись ткани передаёт атмосферу осеннего или зимнего леса, наполненного природными элементами: листьями, шишками, ягодами, веточками. Как выстроить композицию. При создании такой работы важно учитывать несколько ключевых моментов: Сюжет и элементы. В композицию обычно включают стилизованные изображения даров леса: кленовые и дубовые листья, жёлуди, гроздья рябины, шишки, ветки хвойных деревьев. Можно добавить детали вроде грибов или лесных зверят для глубины. Цветовая гамма. Для осеннего мотива выбирают тёплую палитру: оттенки красного, жёлтого, оранжевого, бордового, коричневого. Для зимнего леса добавляют холодные тона — тёмно-зелёный, синий, фиолетовый, чтобы создать контраст и настроение. Ритм и баланс. Элементы располагают так, чтобы они не выглядели хаотично, а образовывали гармоничную структуру. Можно использовать принцип третей: разделить холст на трети по горизонтали и вертикали и разместить ключевые детали в получившихся зонах. Плоскостное решение. В батике, в отличие от живописи, нет явных планов — всё воспринимается как единая декоративная плоскость. Это даёт особый эффект, но требует внимательного подхода к балансу между силуэтом и фоном.

Сочетание с другими техниками. Часто композицию дополняют другими приёмами: солевой техникой (соль создаёт эффект мрамора на влажной краске), штампами или даже аппликацией из ткани.

Тема 4. Роспись «Поля и луга России»

Особенности такой композиции. При создании такой работы важно учитывать специфику батика — плоскостное решение, отсутствие явных планов и акцент на декоративности. Вот ключевые принципы, которые стоит заложить в основу: Плоскостность и орнаментальность. В

отличие от живописи, где важна глубина пространства, батик работает с плоскостью ткани. Элементы (стебли травы, цветы, волны луга) выстраиваются ритмично, часто с элементами орнамента, что усиливает декоративный эффект. Ритм и повторение мотивов. Чтобы передать ощущение бескрайности полей или мягкого движения луга, можно использовать повторяющиеся элементы: стебли, колоски, волны травы, цветочные венчики. Это создаёт плавный, текучий ритм.

Плотное заполнение плоскости. В отличие от свободного мазка в живописи, в батике каждый участок ткани активно задействован. Стебли не просто «протыкают» плоскость, а имеют чёткие границы, очерченные резервирующим составом Цветовая гармония. Для передачи настроения русской природы выбирают сдержанную, но выразительную гамму: оттенки охры, льна, васильково-синий, приглушённый зелёный. Важно, чтобы цвета перекликались с природными тонами и при этом не конфликтовали друг с другом. Контраст и акценты. Чтобы композиция не выглядела плоской, выделяют смысловые центры — крупные цветы, выразительные силуэты стогов или перелески. Их цвет или тон должны заметно отличаться от общего фона.

Как можно выстроить композицию. Центральный мотив. Можно сделать акцент на одном крупном элементе — например, на огромном поле васильков или на группе деревьев на дальнем плане. Это сразу задаст тему. Многоплановость. Чтобы показать пространство, используют приём «воздушной перспективы»: дальние планы пишут более светлыми и холодными оттенками, а передний план — тёплыми и насыщенными. Это создаёт ощущение глубины. Текстуры и эффекты. В батике можно имитировать разные поверхности: мягкую траву, шершавый ствол дерева, гладкую водную гладь. Для этого применяют различные приёмы: прорисовку мелких деталей резервиком, размытие краски, использование соли для интересных разводов. Символика. В композицию можно добавить элементы, несущие смысловую нагрузку: колоски как символ урожая, ромашка как воплощение русской простоты, васильки как знак летнего поля.

Тема 5. Роспись сумки «Городской пейзаж»

Что понадобится. Основа. Подойдёт сумка из натуральной ткани (холщовая, лён, габардин) или плотной синтетики. На натуральных красках будет впитываться и давать сочный цвет, на синтетических — важно, чтобы краска была эластичной, иначе слой может потрескаться.

Краски. Выбирайте акриловые краски, специально предназначенные для росписи текстиля. Они быстро сохнут, не смываются и хорошо держатся после проглаживания утюгом.

Резерв (контур). Специальный резервирующий состав в тюбике с тонким носиком, который не даёт краске растекаться. Дополнительные материалы. Кисти, палитра, салфетки, возможно — моделирующий гель или глиттеры для акцентов.

Пошаговая инструкция

Подготовьте основу. Если сумка из натуральной ткани, её стоит выстирать и прогладить перед работой. Натяните ткань на подрамник или раму — так она не будет прогибаться и деформироваться при росписи.

Создайте эскиз. Нарисуйте композицию с городским пейзажем. Можно взять за основу реальные фотографии или придумать абстрактный сюжет с крышами, мостами, шпилями. Перенесите рисунок на ткань мягким карандашом. Нанесите резерв. Аккуратно обведите контуры рисунка резервирующим составом. Убедитесь, что линии замкнуты, иначе краска растечётся. Распишите фон и основные элементы. Начните с дальнего плана (здания, горизонт), затем переходите к среднему и переднему. Используйте плавные переходы цвета, можно слегка разбавлять краску водой для мягких эффектов. Для фактуры (кирпичная кладка, листва) наносите мазки в соответствии с формой объекта. Добавьте детали. Прорисуйте окна, декор зданий, тени. Контуры помогут подчеркнуть объём и ажурность. Используйте дополнительные эффекты. Моделирующий гель отлично подходит для создания рельефных акцентов (волны на воде, фактура купола). Глиттеры добавляют благородное мерцание. Закрепите рисунок. После полного высыхания прогладьте сумку утюгом с изнаночной стороны, проложив ткань (например, марлю). Важные советы

Не наносите слишком толстые слои краски. Это может привести к трещинам после высыхания. Проверяйте контур. Перед росписью убедитесь, что резерв не пропускает воду. Можно

провести тест: слегка смочить кисточку и нанести на замкнутый участок. Учитывайте тип ткани. На синтетических материалах краска может вести себя иначе, поэтому стоит поэкспериментировать. Бережная эксплуатация. После закрепления рисунка стирайте сумку при температуре не выше 30–40 °С, желательно вручную. Начните с простого эскиза и не бойтесь экспериментировать с цветовыми сочетаниями — это поможет найти свой стиль.

Тема 6. Роспись футболки «Волшебный круг растений»

С чего начать. Выберите футболку. Лучше всего подойдёт однотонная хлопковая футболка — она хорошо впитывает краску. Избегайте тканей с фактурной поверхностью или сложным плетением, чтобы краска ложилась ровно. Подготовьте ткань. Перед работой футболку нужно постирать и тщательно прогладить, чтобы убрать все пропитки и складки. Затем натяните её на подрамник или раму, закрепив кнопками. Выберите технику. холодный батик — он проще для новичков: резервирующий состав наносится без нагрева, и рисунок получается графически чётким. Горячий батик тоже возможен, но требует больше навыков (работа с расплавленным воском). Подготовьте материалы и инструменты:

Краски: акриловые краски для ткани (термозакрепляемые). На упаковке должен быть значок утюжка. Они проще в работе и подходят для одежды. Резервирующий состав: специальный состав в тубах или стеклянных трубочках для нанесения контура. Кисти: синтетические разной толщины (тонкие для деталей, широкие для заливки). Карандаш или маркеры для нанесения эскиза. Палитра для смешивания цветов. Салфетки для очистки кистей. Пошаговая инструкция. Нарисуйте эскиз. Начните с круга, в который органично впишутся растительные мотивы. Внутри круга расположите крупные элементы (цветы, листья), а по краям добавьте более мелкие детали. Стилизируйте природные формы, утрируя лепестки и листья для декоративности. Перенесите эскиз на ткань. Аккуратно переведите рисунок мягким карандашом на натянутую ткань. Нанесите резервирующий состав. Обведите контур рисунка резервирующим составом с помощью стеклянной трубочки. Следите, чтобы линии были замкнутыми и не прерывались. Дайте резерву полностью высохнуть. Распишите рисунок. Начните с светлых тонов, постепенно переходя к тёмным. Используйте краски, специально предназначенные для ткани. Закрепите краски. Акриловые краски закрепляются горячим утюгом через бумагу. Не гладьте с изнанки и не используйте пар — это может испортить рисунок.

Тема 7. Роспись шарфа «Кленовый лист»

Для росписи в технике «холодный батик» заранее подготовим эскиз, на котором будут хорошо видны все необходимые линии и контуры. воспользуемся одним эскизом зарисовки кленового листа. Плотный и мягкий шёлк «Gamma» Satin, арт.: SG-462, на который замечательно ложатся краски, Закрепим шелк специальными зажимами.

По границам каждого элемента нанесем специальный контур по шёлку «Love2Art», арт.: CLS-20. Он имеет прозрачную структуру и после высыхания не даст растечься краске по шелку. Медленно проведем линию резерва, без разрывов, обязательно замыкая все контуры. Высушим работу естественным путем или с помощью фена. Не дожидаясь полного высыхания шелка, начнем работать с цветом (краски для батика «Love2Art», арт.: SIP-30 — яркие, не меняют структуру ткани, оставляя ее легкой и невесомой). По увлажнённой ткани краска потечет более мягко и плавно, не оставляя резких границ. Желтым цветом раскрасим лист. В осенних листьях присутствует огромное разнообразие цветов: от ярко-жёлтого до насыщенного красного или зелено-коричневого. Чтобы работа стала более яркой и насыщенной, в одном листе используем зелёные, желтые, багряно-красные цвета.

Поэтому для фона воспользуемся синими и фиолетовыми цветами, они отражают яркое осеннее небо. Подготовим ткань, смочив её вокруг листа чистой водой, используя овальную кисть. Маленький секрет. Для создания красивого эффекта на влажную ткань фона насыплем немного поваренной соли. Желательно использовать крупную соль.

Когда вся ткань высохнет, приступим к работе с контурами «Love2Art», арт.: CLS-20 (усиливают границы контуров рисунка и добавляют элементам трехмерный эффект). Используя золотой или медный контуры, нанесем мелкие штрихи, чтобы выделить кленовый лист и прожилки на нем.

Тема 8. Роспись шарфа «Бабочки»

Роспись шарфа с изображением бабочек в технике батика — это увлекательное творческое занятие, которое позволяет создать уникальный аксессуар. Чаще всего для таких работ используют холодный батик, так как он проще в освоении для новичков и позволяет чётко прорисовывать детали. Для работы вам потребуются:

Ткань. Лучше всего подходит натуральный шёлк (шифон, туаль, крепдешин). На синтетических материалах краски часто не закрепляются. Рама или подрамник для натяжения ткани. Канцелярские кнопки или кнопки для крепления ткани. Эскиз рисунка бабочек в натуральную величину. Резервирующий состав (контур). Он бывает на основе резинового клея (без запаха) или на основе бензина (с запахом, но запах исчезает после запаривания). Стекланная трубочка или ёмкость с удлинённым носиком для нанесения резерва. Кисти (для батика подходят кисти из колонка или синтетические). Краски для батика (акриловые или анилиновые). Акриловые проще в работе и закрепляются утюгом, а анилиновые требуют обработки паром. Баночка с водой, палитра, тряпка. Пошаговая инструкция. Подготовка ткани. Шёлк нужно выстирать в горячей воде без мыла, чтобы смыть аппрет (специальную пропитку), затем прополоскать в холодной воде и высушить во влажном состоянии. Натяжка ткани. Натяните ткань на раму очень туго, чтобы она не провисала во время росписи. Перенос рисунка. Подложите эскиз под ткань и обведите его мягким карандашом или специальным исчезающим маркером. Нанесение резерва. Наберите резерв в трубочку или ёмкость и аккуратно обведите контур рисунка. Линия должна быть ровной, непрерывной и замкнутой, чтобы краска не растекалась. После нанесения проверьте контур на просвет — нет ли разрывов. Дайте ему просохнуть около 40 минут. Роспись. Сначала можно расписать фон, слегка смочив его водой широкой кистью. Затем переходите к бабочкам и другим элементам рисунка. Начинайте заливку со светлых участков, постепенно переходя к тёмным. Для плавных переходов смачивайте поверхность и наносите краску, создавая растяжки цвета. После высыхания основных участков можно добавить детали: обвести прожилки, стебли, уточнить контуры тонкой кистью. Финальная обработка. Снимите ткань с рамы и прогладьте каждый участок утюгом в течение 2–3 минут. После этого оставьте работу примерно на сутки, чтобы краска окончательно закрепилась. Завершение. При желании можно удалить резервирующий состав (например, прополаскиванием в очищенном бензине или стиральным средством). Обработайте края шарфа — лучше всего сделать это вручную, чтобы сохранить мягкость шёлка. Советы для успеха. Тренируйтесь на кусочке ткани. Перед работой попробуйте материалы на небольшом отрезе, чтобы привыкнуть к технике. Не оставляйте контур надолго. Если оставить его сохнуть более чем на 24 часа, резервирующий состав может выделить «жирный» ореол, и краска будет плохо ложиться вплотную к линии. Экспериментируйте с эффектами. Помимо классической заливки, можно использовать технику «незамкнутой графики», разрывая контурную линию, чтобы цвета плавно переходили друг в друга. Также интересно смотрится эффект от посыпания на влажную краску крупной соли — она втягивает воду и создаёт причудливые узоры.

Тема 9 Роспись платка «Лилии» самостоятельная работа

Назначение: выставочная работа, подарок. Материалы:

Атласная ткань, подрамник 50*50, рамка, акриловые красители для ткани, кисти, 20 г. водки, крупная соль, резервирующий состав и трубочка для резерва, контуры по ткани.

Отрежьте необходимый размер ткани с небольшим припуском для натягивания на подрамник. Подложите шаблон под ткань и аккуратно перенесите контуры рисунка, мягким карандашом. Затем натяните ткань с рисунком на подрамник и закрепите ткань кнопками.

Резервирование. С помощью стеклнной трубочки нанесите резерв на контуры рисунка.

Поместите кончик трубочки в резервирующий состав, спринцовкой, либо шприцом, наберите в нее небольшое количество резерва.

Трубочку необходимо держать, строго перпендикулярно, наносимой поверхности.

Очень важно, чтобы резервный состав наносился непрерывной тонкой линией.

После нанесения резерва, работу необходимо подсушить, это займет примерно 40-50 минут.

после того как резерв высохнет, проверьте, чтобы он нигде не прерывался (водой или на просвет). Роспись фона. В отдельной емкости разведите краситель, насыщенного - зеленоватого

цвета. Для красивых разводов, можно перед нанесением краски, покрыть поверхность-водкой, затем, пока ткань влажная, наносить разные оттенки зеленого, варьируя от темного к светлому. Пока краска полностью не впиталась, нанесите на нее крупинки крупной соли. После того как работа высохнет, стряхните кристаллы соли, сухой кистью.

Роспись цветов. Цветы, стебли и листья, пишете в свободной технике с добавлением водки, она очень быстро впитывается в ткань, быстрее чем вода, тем самым дает красивый Закрепление рисунка. Прелесть акриловых красителей, в их простоте. Чтобы работа всегда выглядела ярко и насыщенно, ее нужно всего лишь прогладить утюгом. акварельный эффект, что очень трудно добиться на атласе. Оформление. Теперь работу можно вставить в рамку и по желанию, разнообразить рисунок - контурами по ткани.

Тема 10 Творческая работа. Роспись панно «Голубая мечта»

«Голубая мечта» — это название ручной росписи по ткани (чаще всего шёлку), выполненной в технике батика. Обычно на таких работах изображают цветы (например, ирисы) на нежно-голубом или бирюзовом фоне. История и символика. Образ «голубой мечты» уходит корнями в немецкий романтизм. В романе «Генрих фон Офтердинген» Новалиса голубой цветок становится символом несбыточной мечты и прекрасного идеала. Таким образом, роспись «Голубая мечта» — это не просто украшение, а своеобразный талисман, воплощение романтических стремлений. Техника исполнения

Чаще всего для таких работ используется холодный батик. Его суть в том, что контуры рисунка сначала обводятся специальным резервирующим составом (на основе резинового клея, парафина или растворителя), который не даёт краске растекаться. После того как резерв высохнет, внутри замкнутого контура наносится краска. Для росписи подойдут акриловые краски по шёлку — с ними проще работать, чем с анилиновыми, и их достаточно закрепить утюгом.

VI Изображение цветов

Тема 1 Работа с летними зарисовками растений «Цветы и травы». Теория: Разнообразие видов цветов, их строение, особенности. Просмотр и анализ работ и рисунков. Практика: Использование в работе летних зарисовок цветов, растений и насекомых. Составление авторской композиции «Радость», «Бабочки». Рисование бабочек. Стилизация крыльев, элементы декора. Упражнения по правильному наложению живописных мазков, работа по сырой и сухой ткани. Составление декоративной композиции, используя тему движения цвета в пространстве, объединяя, соединяя, выполняя фантазийную композицию. Зарезервировать все контурные линии, выполнение цветовой заливки и роспись фона.

Тема 2.Основной стиль. Цвета и травы.

В батике цветы и травы часто изображают с помощью зелёных оттенков, создавая гармоничные композиции. Цветовая гамма может варьироваться от светлых пастельных тонов до глубоких насыщенных оттенков, что позволяет передать как лёгкость летнего пейзажа, так и осеннюю гамму. Цвета в батике. Для росписи используют специальные краски на акриловой или анилиновой основе. Акриловые краски водорастворимы, быстро сохнут и легко закрепляются утюгом, а анилиновые требуют фиксации паром. При смешивании красок можно получать новые оттенки, но важно не смешивать более трёх цветов одновременно, чтобы не получить грязный тон. Примеры цветов, которые могут использоваться для изображения травы и листьев: светло-зелёный (например, «зелёная трава» №09 в наборах Love2art);

бирюзово-лазурный (получается при добавлении капли «зелёной травы» №12 в лазурный №24); тёмно-зелёный (например, №12 в наборах Love2art); оливковый (смешанный из жёлтого и синего).

Травы в батике. Для прорисовки листьев и стеблей часто используют технику свободной росписи, в том числе по солевому грунту, который помогает контролировать растекание краски. Листья можно создавать разными способами:

Рисование. Кистью наносятся детализированные элементы с прорисовкой прожилок.

Трафареты. Трафареты из бумаги или других материалов помогают создавать повторяющиеся узоры листьев. Отпечатки. Можно использовать засушенные листья, окрашенные краской, и приложить их к ткани. Смешивание. При смешивании красок можно получать новые оттенки

для изображения травы. При создании композиции важно учитывать:

Контраст. Цветы часто выполняют в тёплой гамме (красные, жёлтые, оранжевые тона), а фон или траву — в холодной (сине-зелёная, бирюзовая).

Гармония. Можно использовать плавные переходы между цветами, например, от светло-зелёного к тёмно-зелёному. **Детализация.** Для прорисовки мелких элементов (тычинок, прожилков) можно использовать тонкую кисть.

Тема 3. Стилизация форм различных видов цветов

Стилизация форм цветов в батике — это процесс обобщения и упрощения реальных природных форм, чтобы сделать их более декоративными, выразительными и удобными для орнаментального построения. При этом художник сохраняет узнаваемость цветка, но акцентирует его суть, отбрасывая второстепенные детали.

Как происходит стилизация?. Процесс обычно включает несколько этапов:

Изучение реального прототипа. Художник внимательно изучает цветок, его строение, характерные черты. **Упрощение формы.** Отбрасываются мелкие детали, сложные элементы, которые не влияют на общее восприятие. Форма обобщается, становится более лаконичной. **Добавление декоративных элементов.** В стилизованный контур вводятся прожилки, лепестки, которые делают изображение узнаваемым, но при этом сохраняют декоративность.

Заполнение декором. Контур с добавленными элементами заполняется орнаментом, который может быть как геометрическим, так и растительным.

Степень стилизации может быть разной — от почти реалистичного изображения до почти абстрактного.

Тема 4. Композиция «Поцелуй» на платке

Композиция «Поцелуй» в технике батик — это художественная интерпретация знаменитой картины Густава Климта, где хрупкий момент объятий двух фигур превращён в декоративную роспись на ткани. Такие работы часто выполняются по мотивам оригинала, с авторской интерпретацией цвета и деталей. Особенности композиции

В таких батиках сохраняется главная идея Климта — таинственность и романтичность, но композиция адаптируется под специфику росписи по ткани.

Трансформация стиля. Климт известен своим «золотым периодом» и орнаментальностью. В батике это часто выражается через чёткие контурные линии (холодный батик) или, наоборот, через мягкие, размытые переходы цвета (горячий батик). Акцент на силуэтах. Фигуры остаются главным смысловым центром, но их трактовка становится более графичной, с активным использованием декоративных элементов.

Цветовая палитра. Мастера экспериментируют с гаммой, сохраняя или переосмысливая колорит Климта. Встречаются как более сдержанные, так и яркие, контрастные решения.

Формат. Такие работы могут быть как самостоятельными панно, так и использоваться как аксессуары (платки).

Тема 5. Композиция первые цветы (подснежники, мимоза, нарциссы, тюльпаны, сирень)

Такие панно с весенними подснежниками могут стать украшением интерьера или подарком. Некоторые варианты композиций с подснежниками, в технике батик:

В холодном батике используется специальный резервирующий состав на основе клея. Им покрывают очертания рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый контур. Затем работа расписывается красками. В горячем батике в качестве резервирующего состава применяется расплавленный воск или парафин. Нанесение воска чередуется с нанесением краски. Например, можно нанести воск на те участки, которые должны остаться белыми (блики на лепестках, льдинки, снег), а затем сделать заливку. Солевой батик предполагает пропитку ткани солёной водой. Соль поглощает влагу и притягивает краску, в результате чего получается более светлый рисунок с мягкими переходами цветов. Этапы создания композиции в технике батик: Подготовка ткани. Ткань натягивают на пальцы для удобства нанесения краски.

Перенос эскиза. Карандашом намечают силуэты цветов на ткани.

Нанесение резервирующего состава. В холодном батике специальным составом обводят нарисованную композицию и сушат феном. В горячем батике расплавленный воск наносят на участки, которые должны остаться белыми.

Прорисовка деталей. Влажной кисточкой можно прорисовать лепестки цветов, чтобы краска лучше ложилась. Затем заполняют нарисованные цветы акриловой краской, разведённой в воде. Нанесение фона. В верхней части композиции может быть голубое небо с солнечными лучами, в нижней — земля, покрытая снегом. Мимозы можно выполнить на светлом фоне.

Просушка. Готовую работу подвергают просушке.

Тема 6. «Цветы России на Ваших плечах» роспись платка

«Цветы России на ваших плечах» — это официальный девиз Павловопосадской платочной мануфактуры, одного из самых узнаваемых народных художественных промыслов России. Именно цветочные узоры, которые мастера переносят на платки, шали и палантины, и создают это ощущение — будто на плечи действительно «распустились» яркие краски русской природы. История и традиции. Мануфактура ведёт свою историю с 1795 года. Изначально рисунок на ткань наносили вручную с помощью резных деревянных досок: «цветков» (для нанесения красок) и «манер» (для контуров). Для создания одного платка могло потребоваться более 400 наложений досок. Со временем производство автоматизировали, но ключевые этапы, включая создание эскизов и подбор цветов, остаются за людьми. Художники создают крок — рисунок на ватмане гуашью, который затем многократно повторяется на полотне. Колористы подбирают краски, учитывая, что после обработки ткани паром оттенок может измениться. Особенности узоров. Традиционно на платках изображают пышные цветочные композиции: розы, пионы, георгины. Характерная черта — переход от крупного рисунка по краям к мелкому в центре, а также букеты или «медали» в углах. Роза — самый узнаваемый символ павловопосадского платка, её даже можно увидеть на гербе города. Современное производство. Сегодня платки создают из натуральных материалов: шерсти, хлопка, шёлка, льна. Узоры наносят с помощью сетчатых шаблонов на специальных столах с каретками или на многокрасочных печатных машинах. При этом самые ответственные операции по-прежнему выполняют вручную. Каждый платок имеет своё название, которое часто отражает цветочный мотив или сюжет: «Аленький цветочек», «Обручальное кольцо», «Посиделки Батик и другие техники. Хотя в классическом понимании павловопосадские платки — это набивные изделия (узор «набивался» на ткань с помощью досок), в современном искусстве и сувенирной продукции часто встречаются и другие техники, включая батик — роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Таким образом, фраза «цветы России на ваших плечах» может относиться и к батик-платкам с цветочными мотивами.

Тема 7. Композиция «Волшебный сад»

Композиция «Волшебный сад» в технике батика — это декоративное панно, где сказочные растения, птицы и сказочные существа гармонично сочетаются с фантазийным, сказочным сюжетом. Часто такая работа выполняется в смешанной технике: элементы окрашиваются в стиле узелкового батика, а затем собираются в единую картину с помощью аппликации.

Работа над такой композицией обычно проходит несколько этапов:

Эскиз и идея. Сначала создаётся набросок на бумаге. Важно продумать не только общий силуэт (например, сказочное дерево с птицей на ветке или волшебный цветок с бабочкой), но и цветовую гамму, которая будет соответствовать сказочному настроению.

Выбор техники. Для «Волшебного сада» часто комбинируют разные методы: узелковый батик для создания фактурных участков ткани, холодный батик с резервирующим составом для чётких контуров, а также аппликацию для сборки композиции.

Работа с тканью. Ткань натягивается на раму и переводится на неё с эскиза. Затем участки ткани окрашиваются выбранным способом (узелки, резервирующий состав), просушиваются и вырезаются нужные элементы. После этого детали собираются в единую композицию и дополняются деталями фона, соответствующими сказочному сюжету.

Детализация и отделка. Рельефные контуры помогают прорисовать мелкие детали и заполнить формы орнаментом, усиливая декоративность работы.

Закрепляем эскиз рисунка на ткани и выполняем работу самостоятельно

Тема 8. Композиция «Ирисы»

Композиция «Ирисы» в батике — это очень выразительная тема! Я бы сказала так: здесь нет какого-то одного жёсткого канона, но есть несколько удачных подходов, которые часто

используют мастера. Из чего состоит композиция

Расположение цветов. Ирисы можно разместить по-разному: собрать в плотный букет, расположить асимметрично (это часто выглядит живее), выстроить в диагональную линию или сделать один крупный цветок главным акцентом, а остальные дополнить листьями и бутонами. Иногда добавляют и другие элементы — например, веточку, насекомое (как в одном из примеров, где есть кузнечик) или даже часть вазы. Работа с формой. У ириса очень характерная, узнаваемая форма: три лепестка отогнуты вниз, а два других срастаются в «лодочку». В композиции важно передать эту особенность, но при этом можно и стилизовать цветок — сделать линии более плавными или, наоборот, резкими, добавить декоративные завитки. Роль листьев и стеблей. Они не просто «дополняют», а активно работают на динамику: направляют взгляд зрителя, создают ритм, заполняют пустоты и связывают элементы в единое целое. Фон. Это ключевой элемент! Фон может быть контрастным (например, глубокий синий, чёрный или насыщенный бирюзовый — такие сочетания с фиолетовыми, жёлтыми или розовыми ирисами смотрятся очень эффектно), нейтральным (бежевый, серый, белый) или даже живописным — с мягкими акварельными разводами, градиентом или абстрактными пятнами. Иногда фон делают чуть более размытым, чтобы цветы «выступали» вперёд. Цвет и свет. В композиции важно продумать светотень: где источник света, какие участки цветов будут светлыми, а какие — в тени. Это добавляет объёма. В батике для этого часто используют технику наложения слоёв краски или работу «по сырому», чтобы получить мягкие переходы. Разработка эскиза платка по образцу, самостоятельная работа

Тема 9. Роспись изделия методом набивки

Метод набивки (или набойка) — это разновидность батика, при которой узор наносится на ткань с помощью штампа (резной деревянной формы)

Как выполняется набивка. Основные этапы работы:

Подготовка ткани. Ткань нужно постирать, чтобы удалить производственные пропитки, которые мешают краске сцепляться с волокнами. После стирки её тщательно отглаживают и ровно раскладывают на рабочей поверхности. Подготовка краски. Для набойки используют акриловые краски для текстиля. Краска должна быть средней густоты: для хлопка и льна — чуть гуще, для шёлка — чуть жиже. Перед работой сделайте 2–3 пробных оттиска на ненужном кусочке ткани, чтобы оценить результат и дать штампу немного впитать краску. Нанесение краски на штамп. Краску наносят на штамп лёгкими промокающими движениями с помощью губки или кусочка ткани. Поверхность штампа должна слегка блестеть от краски. Набивка узора. Окрашенный штамп плотно прижимают к ткани на 2 секунды с незначительным нажимом. Для большей точности изображения можно слегка постукивать по штампу киянкой. При снятии штампа важно делать это строго вертикально, чтобы не размазать краску и не оставить следы от штампа. Сушка и закрепление. После нанесения всего узора ткань оставляют на 2–3 часа для естественной просушки, а затем проглаживают утюгом сначала с изнаночной стороны, а потом с лицевой. Уход за штампом. После работы штамп тщательно промывают от краски с помощью зубной щётки с жёсткой щетиной или мочалки. Не опускайте штамп целиком в воду — из-за намокания он может рассохнуться и деформироваться.

Важно: при работе с акриловыми красками для закрепления рисунка достаточно прогладить ткань утюгом. Анилиновые краски требуют обработки паром в специальном автоклаве. перед началом работы рекомендую потренироваться на ненужном кусочке ткани, чтобы отработать технику нанесения краски штампом и привыкнуть к работе с материалом.

Подготовим трафарет и губку для работы, наносим краску аккуратно на изделие.

Тема 10. Копирование работы мастера, роспись платка «Хризантемы»

Роспись платка с хризантемами в технике батика — это увлекательное и кропотливое занятие, которое позволяет создать уникальный аксессуар. Чаще всего для такой работы выбирают **холодный батик**, так как он хорошо подходит для шёлковых тканей и позволяет детально прорабатывать цветочные композиции. Перед началом работы подготовьте всё необходимое: Ткань. Лучше всего подходит натуральный шёлк (атлас, крепдешин, туаль). Важно, чтобы ткань была гладкой и не имела влагоотталкивающей пропитки (аппретирования), иначе краска будет плохо растекаться Рама для батика. Это может быть специальная

раздвижная рама или самодельная конструкция из деревянных реек Краски для батика. Подойдут анилиновые краски, которые закрепляются паром (запариванием). Также можно использовать краски на водной основе, например, Love2art Резервирующий состав. Это специальный контур, который не даёт краске растекаться. Он бывает прозрачным, а также с добавлением золота или серебра. Стекланная трубочка для нанесения резерва Кисти разных размеров. Шаблон (эскиз) с изображением хризантем. Простой карандаш для наброска. Дополнительные материалы: ячейки из-под яиц для смешивания красок, морская соль, мочеви́на. Пошаговый процесс Натяжка ткани на раму. Ткань нужно туго натянуть, без провисаний и перекосов. Закрепите её на раме с помощью кнопок или зажимов. Перенос эскиза. Положите шаблон под ткань и обведите его простым карандашом. Если чувствуете неуверенность, можно сначала обвести рисунок мягким карандашом или специальным маркером для шёлка. Нанесение резерва. Наберите резерв в стекланную трубочку и аккуратно обведите карандашный рисунок. Крайне важно, чтобы линии были непрерывными и ровными. Даже небольшой разрыв может привести к тому, что краска вытечет. Держите трубочку под углом 90 градусов для ровных линий. Проверка резерва. После нанесения контура проверьте его на замкнутость. Для этого аккуратно «закрасьте» отдельный участок чистой водой. Если вода протекает, значит, в контуре есть разрыв — его нужно высушить и заново обвести резерв Роспись. Разведите краски в ячейках, при необходимости добавив немного воды или спирта для лучшей растекаемости. Начинайте работу с самых светлых тонов, постепенно усиливая тени. Расписывайте цветы, начиная с сердцевины, затем переходите к листьям и фону. Пока краски не высохли, их можно смешивать прямо на шёлке, создавая плавные переходы. После запаривания постирайте платок в тёплой воде с мягким моющим средством, прополощите в прохладной воде с добавлением уксуса, аккуратно отожмите в полотенце и прогладьте во влажном состоянии.

VII Свободная роспись

Тема 1. Свободная роспись на ткани — это живописная техника создания рисунка без использования ограничивающих составов (резервов). В отличие от холодного или горячего батика, здесь нет чётких контуров, что позволяет краскам свободно смешиваться, создавая мягкие переходы и живописные эффекты. Эта техника ярко раскрывает индивидуальный почерк художника, и даже работы, выполненные по одному эскизу, у разных мастеров будут отличаться. Суть свободной росписи в том, что краски наносятся непосредственно на ткань, которая может быть как предварительно подготовленной, так и чистой. Степень влажности ткани сильно влияет на итоговый рисунок: работа «по-сырому» даёт акварельные эффекты с плавными переходами, а роспись по чуть подсохшей поверхности позволяет прорабатывать детали. Для контроля растекания краски ткань часто грунтуют — пропитывают водным раствором поваренной соли, крахмала или желатина. Это ограничивает растекание и даёт возможность работать свободными мазками. Также можно добавлять соль прямо в краску.

Тема 2. Техника росписи по сухому грунту или с солью

Обе техники — это способы росписи по сухой поверхности, которые позволяют контролировать растекаемость краски и создавать интересные эффекты. Они часто используются в батике и других видах свободной росписи по ткани

Роспись по сухому грунту. Суть этой техники в том, что ткань перед росписью пропитывают специальным грунтом, который создаёт сухую основу. После его полного высыхания можно работать красками, не опасаясь, что они растекутся. Грунт может быть на основе солевого раствора, крахмала или специальных загустителей (например, «антирастекатель»)

Этапы работы: Ткань натягивают на подрамник и при необходимости наносят предварительный рисунок мягким карандашом. Пропитывают ткань грунтом с обеих сторон широкой кистью (флейцем). Важно избегать луж — они могут появиться, если ткань плохо натянута. После полного высыхания грунта приступают к росписи. Роспись можно вести от светлого к тёмному, используя кисти разной величины или ватные тампоны.

Преимущества: позволяет работать свободными мазками; даёт возможность создавать плавные переходы цветов;

подходит для создания акварельных эффектов.

Недостатки: требует аккуратности и быстроты, так как исправить ошибки сложно; для некоторых техник могут понадобиться специальные краски (например, анилиновые красители для росписи по солевому грунту).

Роспись с использованием соли. Эта техника основана на свойстве соли поглощать влагу. Если нанести кристаллы соли на влажную ткань, они начнут впитывать воду, а вместе с ней и краску — пигменты. В результате краска как бы «вытравливается», становится светлее, возникают причудливые контуры и абстрактные узоры. Этапы работы:

Ткань натягивают на подрамник, при необходимости наносят предварительный рисунок. Пропитывают ткань солевым раствором (например, 2 столовые ложки соли на стакан горячей воды). После высыхания грунта приступают к росписи. На влажную ткань в соответствии с замыслом наносят кристаллы соли. После высыхания ткани соль аккуратно удаляют.

Особенности: результат зависит от размера кристаллов соли: мелкая соль создаёт изящную структуру рисунка, крупная — узоры с чёткими цветовыми смещениями;

соль можно заменить мочевиной, которая даёт другой эффект;

солевую технику часто используют как дополнение к другой технике, а не как самостоятельную. Преимущества: позволяет создавать уникальные эффекты; даёт возможность экспериментировать с фактурой и цветом.

Недостатки: требует навыков и понимания процесса; результат может быть непредсказуемым.

Тема 3. Композиция «Силуэты Египта»

Композиция в батике с египетскими мотивами строится на сочетании силуэтных изображений с геометрическими и растительными орнаментами, иероглифами и символикой. В отличие от реалистичного древнеегипетского канона, где фигуры сочетали профиль и анфас, в батике силуэты упрощаются до плоских, графичных форм. Основные элементы композиции — Силуэты персонажей. Это могут быть фигуры людей (часто в канонических позах — стоя, сидя), богов или фараонов. Их силуэты обводятся чётким контуром, что придаёт рисунку цельность. Орнаменты. Растительные мотивы (стилизованный лотос, папирус) и геометрические узоры (полосы, сетки, зигзаги) служат фоном или обрамлением для основных изображений. Иероглифы. Отдельные знаки или их сочетания становятся самостоятельным элементом композиции, добавляя работе смысловую глубину. Символика. Широко используются изображения священных животных (скарабей, кобра — олицетворение богини Уаджет), богов (Гор с соколом, Осирис), а также солярные знаки (например, анх — символ жизни). Особенности техники батик. В холодном батике ключевую роль играет замкнутый контур, который наносится резервирующим составом. Он не только разделяет цветовые пятна, но и создаёт чёткий графический рисунок. После высыхания контура свободные участки заполняются красителем. В горячем батике эффект достигается за счёт воска, который позволяет создавать плавные переходы цвета и сложные тональные градации. Советы для создания композиции. Изучите каноны. Познакомьтесь с древнеегипетским искусством, особенно с принципами изображения фигур. Это поможет понять логику силуэтных решений.

Работайте с плоскостью. В батике силуэты часто строятся на контрасте — тёмные элементы на светлом фоне или наоборот. Используйте это для создания глубины.

Экспериментируйте с фоном. Текстурированные или полосатые ткани, а также контрастные цвета (например, глубокий синий или бордовый на светлом шёлке) усилят выразительность композиции. Комбинируйте техники. Горячий и холодный батик, а также наложение нескольких слоёв краски позволяют добиться интересных эффектов.

Выполнение эскиза и крепление его к ткани. (роспись пирамид и силуэта Сфинкса)

Тема 4. Техника с применением загусток. Эскизы

Техника батика с применением загусток позволяет создавать живописные работы с эффектом масляных, акриловых или гуашевых красок. С её помощью можно рисовать мазками или покрывать участки сплошной заливкой, отходя от классической акварельной росписи. Этот метод особенно хорошо подходит для импрессионистских и других «мазковых» композиций. Как работает техника. Суть метода в том, что загустку смешивают с краской, чтобы получить

более плотную, пастообразную массу. Это даёт возможность работать без жёстких ограничителей (резервирующих составов), раскрывая творческую свободу. Какие загустки можно использовать? В качестве загустки применяют разные составы: Альгинатная загустка (например, «Мир шёлка»). Обойный клей (например, Metylan). Крахмал (картофельный или рисовый). Декстрин — клеящее вещество, которое хорошо растворяется в воде. Сальвитоза (марки С-5, ОУС, ОУА) — растворяется в воде при температуре около 25 °С, образуя устойчивую загустку. Трагант — застывший сок кустарника, который сначала замачивают в холодной воде, а затем разваривают на водяной бане. Пошаговая инструкция: Подготовка загустки. Сухие хлопья загустки засыпают в ёмкость и заливают тёплой водой (примерно 30–35 °С), перемешивая до консистенции густого киселя. Сначала могут образоваться комочки, но при дальнейшем размешивании масса станет однородной. Смешивание с краской. В готовую однородную загустку постепенно добавляют краску для батика и тщательно перемешивают до получения густой массы, похожей на гуашь. Чтобы рисунок получился ярче, можно слегка подогреть саму краску перед смешиванием. Контрольные мазки. Перед началом росписи сделайте несколько мазков на кусочке ткани или бумаге, чтобы оценить яркость и консистенцию смеси. Роспись. Ткань натягивают на подрамник или раму, переводят на неё эскиз и приступают к работе. Можно использовать щетинные кисти, ватные или губчатые тампоны, накладывая цвет на цвет. Закрепление. После росписи изделие запаривают (обрабатывают паром) для фиксации краски.

Тема 5. Композиция «Космические фантазии»

Как создать такую работу. 1. Разработка эскиза. Начните с наброска. Для космической темы хорошо подходят абстрактные формы: туманности, галактики, метеоритные потоки, вспышки звёзд. Важно продумать баланс света и тени, чтобы работа не выглядела плоской.

2. Подготовка ткани. Натяните ткань (шёлк, атлас или тонкий хлопок) на подрамник и закрепите кнопками. Перед росписью постирайте ткань, чтобы удалить аппрет, который может мешать впитыванию краски. 3. Работа с загусткой. Загустка превращает жидкий краситель в плотную пасту, которая позволяет создавать чёткие мазки, плотные заливки и интересные фактуры. Есть два основных вида: Обычная загустка — подходит для классической росписи с чёткими штрихами. Альгинатная загустка (на основе морских водорослей) — даёт уникальный «эффект пёрышек»: если нанести её на границе двух цветов и добавить воды, оттенки начнут красиво «простреливать» друг сквозь друга, создавая воздушные переходы.

4. Роспись. Разведите загустку тёплой водой до консистенции киселя, затем введите в неё сухую или жидкую краску. Начинайте работу со светлого пятна, постепенно добавляя более тёмные тона. Наносите пасту кистью, создавая формы, которые передадут ощущение глубины и объёма. 5. Дополнительные эффекты. Чтобы усилить «космическую» атмосферу, можно комбинировать загустку с другими материалами:

Соль — рассыпают по влажной краске, чтобы кристаллы втягивали пигмент и создавали эффект звёзд, кратеров или ряби. Карбамид (мочевина) — при контакте с влагой разрушает краситель, образуя рваные светлые пятна с тёмным ореолом, похожие на лунные кратеры или туманности. 6. Закрепление. После росписи просушите работу. Затем закрепите краситель. Классический способ — паровая фиксация: работу сворачивают «рулетиком» с газетами и держат над кастрюлей с водой на пару около 40 минут. После остывания ткань прополаскивают в воде с добавлением уксуса для стойкости цвета, затем — в шампуне. Важные нюансы: Следите за консистенцией загустки: слишком жидкая будет растекаться, слишком густая — сложно работать кистью. Учитывайте тип ткани: шёлк лучше держит загустку, чем хлопок. Не сушите работу феном, пока она полностью не высохнет, иначе рисунок может смазаться. Совет: не бойтесь экспериментировать с сочетаниями техник. Например, можно начать с заливки загусткой, а затем добавить соль для случайных, но интересных эффектов.

Тема 6. Техника росписи с применением красок для печати или апперетированным тканям «Краткая история печати по ткани или зарождение и развитие набойки»

Человечество издавна было знакомо с печатным процессом, который обязательно предусматривает формирование и перенос красочного слоя. Первым материалом, на котором

люди научились оттискивать красочные изображения, была ткань. Какие-то примитивные методы печати по ткани существовали уже в доисторическую эпоху. Широко распространены они были в античности. История набойки с достаточной полнотой и тщательностью изучена швейцарским исследователем Робертом (Эдуардом) Форрером. Техника штучной печати для воспроизведения различных изображений издавна широко использовалась по всей Восточной Азии. Доказано, что она возникла в Древнем Китае эпохи династии Хань сначала как метод печати на текстиле, а затем и на бумаге. Самые ранние сохранившиеся образцы, напечатанные на ткани, обнаружены в Китае и датируются не позднее 220 года н.э. Они использовались для оттиска на шелке трехцветных изображений цветов. При этом самый ранний пример гравюры на бумаге, также китайский, относится к середине седьмого столетия. Как мы видим, разница во времени весьма ощутимая. Ближайшие по времени западные образцы относятся к IV веку и принадлежат Древнему Египту эпохи римского правления. До недавнего времени древнейшим сохранившимся изделием из набивной ткани считалась туника IV века н.э., найденная в 1894 году в детской гробнице Панаполиса в Верхнем Египте. Впервые в христианской Европе методика оттиска на ткани появилась около 1300 года. Хотя есть сведения, что на европейском континенте набойка бытовала по крайней мере уже в VI веке. Об этом свидетельствуют узорные ткани, обнаруженные в гробнице св. Цезария (502543 г.), епископа Арля. Древнейшая сохранившаяся модель — ее датируют 1379 годом — была обнаружена совершенно случайно, когда разбирали старый дом в деревушке Фертесюр Гронь (департамент во Франции). Старейшие отечественные примеры относят к XXI векам. Так датируют шерстяную ткань с правильным геометрическим узором, выполненным черной краской, найденную в курганах на берегу Бабиничи у села Левинки на Черниговщине. Смысл процесса состоит в следующем. Прежде всего изготавливают так называемую модель (манеру) — гравированную на дереве форму с рельефным зеркальным изображением узора, который хотят воспроизвести на ткани. Поверхность модели покрывают краской и плотно прижимают к натянутому полотну. Модели делают из цельного куска твердого дерева — груши, ореха, клена и т.д. Гравированный узор может иметь как выпуклую, так и углубленную форму. В последнем случае окрашивается фон, а сам узор остается в цвете ткани.

Тема 7. Композиция «Сказочные узоры»

Композиция «Сказочные узоры» в батике — это декоративная роспись ткани с изображением фантастических мотивов: цветов, птиц, замков, волшебных существ. Техника позволяет создавать как четкие графические рисунки, так и мягкие, акварельные эффекты.

Тема 8. Техника росписи масляными красками

Техника росписи масляными красками в батике относится к свободной росписи. В отличие от холодного и горячего батика, где используется резервирующий состав (воск или специальный контур), здесь рисунок создается без предварительного ограничения растекаемости краски. Особенности техники. Масляные краски благодаря своей текстуре и свойствам позволяют создавать плавные цветовые переходы и фактурные мазки. Однако у них есть и особенности, которые важно учитывать: Необходимость растворителя. Для работы требуются специальные разбавители или растворители, так как масляные краски на обычной ткани быстро высыхают и плохо ложатся. Ограничение на стирку. После росписи изделие нельзя стирать, и нужно беречь его от попадания воды, чтобы не размочить краску. Возможность сочетания с другими техниками. Свободную роспись масляными красками можно комбинировать с контурной наводкой резервирующим составом или с солевым раствором, чтобы добавить графичности или особых эффектов. Процесс работы. Подготовка ткани. Ткань (шёлк, хлопок или их смесовые варианты) натягивают на раму и закрепляют. Перед работой её желательно постирать и прогладить, чтобы убрать пропитки и обеспечить лучшее сцепление с краской.

Нанесение рисунка. Эскиз переводят на ткань с помощью исчезающего маркера или тканевого карандаша. Роспись. Масляные краски наносят кистями или ватными тампонами. Можно экспериментировать с техниками: от свободной заливки до точечной росписи.

Сушка. Работа должна полностью высохнуть перед любыми манипуляциями с тканью.

Преимущества и сложности. Плюсы: Возможность создавать мягкие, живописные переходы

цвета. Богатая фактура и глубина изображения. Гибкость в выборе материалов и техник. Сложности: Требуются специальные краски и растворители. Необходимо строго соблюдать технологию сушки и ухода. Требуется аккуратности при работе с растворителями из-за их токсичности.

Тема 9. Композиция «Цветочная мелодия»

Композиция «Цветочная мелодия» в технике батика с масляными красками — это синтез декоративной росписи и живописной техники, где цветочные мотивы сочетаются с выразительными цветовыми переходами масляных красок.

Особенности техники

Масляные краски позволяют создавать плотные, насыщенные цветовые пятна и работать с рельефной фактурой, что особенно эффектно для передачи объёма лепестков и текстуры листьев. Однако они сохнут дольше акриловых, что требует терпения и многослойной техники. Батик — это роспись по ткани с использованием резервирующих составов (воск, специальный контур), которые ограничивают растекание краски и позволяют создавать чёткие контуры. В зависимости от техники (горячий или холодный батик) процесс может включать несколько циклов резервирование-окрашивание-сушка. Смешение техник — один из ключевых приёмов для выразительности. Например, цветы можно расписывать в технике холодного батика с чёткими контурами, а фон — в технике горячего батика с мягкими размытиями. Этапы создания композиции. Эскиз и подготовка. Нарисуйте композицию на бумаге, продумайте ритм, цветовое решение и композиционный центр. Ткань (шёлк, крепдешин или хлопок) натяните на раму, предварительно постирав и отутюжив. Перенос рисунка. Перенесите эскиз на ткань мягким карандашом или сразу обведите контуром. Резервирование. Если используете холодный батик, обведите все замкнутые линии резервирующим составом. Для горячего батика нанесите растопленный воск или парафин на нужные участки. Заливка цветом. Начинайте со светлых тонов, постепенно переходя к тёмным. Масляные краски позволяют создавать плавные переходы, но требуют аккуратности. Дополнительные эффекты. На разных этапах можно использовать солевую технику (посыпать соль на влажную краску для создания размытых белых пятен), рисование соломинкой для тонких линий или монотипию. Закрепление. После полного высыхания прогладьте работу утюгом через ткань для фиксации краски.

Тема 10. Копирование работы мастера (роспись шарфа «Симфония моря»)

Если вы хотите создать эффект «симфонии моря» (волны, блики, водоросли), рассмотрите образец шарфа. Что важно учесть при работе. Если вы всё же решите попробовать масляную живопись на шарфе, вот несколько советов: Подготовьте ткань. Шёлк нужно предварительно постирать в тёплой воде с жидким мылом или шампунем, чтобы смыть аппрет (специальную пропитку), затем прополоскать в холодной воде и высушить во влажном состоянии. Используйте разбавители. Для масляных красок на ткани добавляйте в них разбавитель для масляных красок или льняное масло, чтобы снизить плотность и улучшить растекаемость. Работайте на раме. Для устойчивости и ровного нанесения краски ткань необходимо плотно натянуть на подрамник. Экспериментируйте с эффектами. Пока краска ещё не высохла, можно посыпать её солью или мочевиной для получения интересных разводов и узоров.

VIII Узелковый батик

Тема 1 Узелковый батик, сибори. Тай-дай Узелковый батик (тай-дай или сибори) — это техника окрашивания ткани с помощью завязывания узелков, скручивания и перевязывания нитями для создания уникальных абстрактных узоров.

Знакомство с техникой «узелковый батик». Виды и способы раскраски ткани с помощью завязывания различных узелков. Окраска ткани способами: «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание» и «зашивание». Запаривание в домашних условиях. Техника безопасности при окрашивании ткани.

Практические работы:

- Подготовка рабочего места
- Упражнения на изучение различных способов окрашивания ткани

Тема 2 Техника окрашивания ткани с помощью завязывания узелков

Техника выполнения узелкового батика.

Материалы и инструменты

1.Ткань Ткани лучше всего использовать хлопчатобумажные: бязь, ситец, сатин, тонкое простынное полотно. Они должны быть белые или светлых тонов, лучше однотонные или с редким набивным рисунком (горошек, полоска). Пригодны ткани бывшие в употреблении, но выгоревшие или потерявшие яркость. По мере усвоения сложной узелковой окраски можно использовать натуральный шелк, чистую шерсть или вискозную ткань. Все ткани, применяемые для батика не должны быть синтетическими или иметь примесь синтетических волокон, так как для этих волокон необходимы более сложные красители. Если ткань имеет смешанные волокна, то при работе с анилиновыми красителями синтетические волокна не окрашиваются, т.е. получается не четкий, размытый рисунок.

2.Красители. Для узелкового батика используются анилиновые красители для х/б тканей, которые продаются в магазине. Можно приготовить красители из природных материалов. Из луковой шелухи получается желтый или коричневый цвет, из листьев крапивы – темно-зеленый.

3. Тонкий шнур или крепкая нить. для подготовки ткани к покраске

4. Вспомогательные предметы мелкие камушки, скорлупа от яиц, кусочки дерева, плоские ровные дощечки, прищепки, для штампов можно использовать пробки, пластмассовые коробочки, крышки.

5. Посуда для окраски ткани.

стеклянную емкость для разведения красок,
эмалированную кастрюлю для окрашивания изделий,
емкость для споласкивания ткани после окрашивания,
пластмассовая бутылка для хранения красителя,
деревянная лопатка для помешивания ткани.

Техника выполнения. Узелковая техника доступна и легка в исполнении, ею можно овладеть не имея художественных навыков, поэтому она может применяться как для кружковой работы с учащимися, так и в качестве вариативной части для проведения уроков обслуживающего труда. Этот вид художественной росписи заключается в том, что участок ткани, который должен оставаться неокрашенным, завязывается так, чтобы красильный раствор не мог достичь и окрасить его. В узелковом батике это достигается с помощью узлов, прищепок, зажимов, т.е. происходит механическое резервирование тканей.

Различают несколько основных способов подготовки ткани к окрашиванию:

Завязывание. Скручивание. Складывание и подгибание. Зашивание

1.Завязывание. Пригоден для изготовления салфеток, скатертей, одежды. Он основан на механическом способе резервирования ткани. Ткань может собираться произвольно или заглаживаться и перевязывается нитью или завязывается узлом в нескольких местах. В зависимости от вида сборки и способа завязывания нити определяется конечный узор ткани. При окрашивании ткани, краситель не попадает на участок, который обвязан нитями. Окрашивание ткани может выполняться несколькими красителями поочередно. Чтобы получился многоцветный узор необходимо после каждого окрашивания дополнительно завязывать нити на уже окрашенные участки ткани.

2.Скручивание. Ткань туго скручивается, а затем завязывается ниткой.

3.Складывание и подгибание. Ткань складывается в определенном порядке. Можно сложить ткань в виде гармошки, квадратов или треугольников. Затем сложенную ткань перевязывают нитями, зажимают прищепками или струбцинами. Ткань можно полностью окунуть в раствор красителя или провести частичную окраску.

4.Зашивание. Мотивы узора предварительно прошиваются на ткани, а потом завязываются нитями. Такие узоры бывают более четкими и графическими. Можно прошивать узоры черной нитью, это создает дополнительный эффект, так как черная нить при кипячении окрашивает ткань.

Тема 3. Композиция «Фантазийный узор

«Фантазийный узор» платок.

Красители под запаривание. Краска довольно концентрированная, немного разбавляем водой.

Первый "слой" - желтый. Второй - оранжевый Третий - коричневый.

Красители, которые закрепляются утюгом.

Если наносить такую краску очень густо, и не разбавляя водой, на ткани будут неприятные "уплотнения", и, как правило, резко темнее или насыщеннее по цвету. Первый "слой" бежевый, и второй - коричневый. ВСЕГДА ОКРАШИВАЕМ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: сначала более светлый цвет, позже, на меньшей поверхности, более темные цвета. Теперь завязываем узелки внизу иверху НЕ РАЗВОРАЧИВАЯ, оставляем примерно на сутки до полного высыхания.

Тема 4. Техника скручивания. Последовательность выполнения росписи (спираль, гармошка, классический узелок)

Первым делом стираем ткань (здесь шелк кремового цвета).

Нам понадобится: ткань (лучше натуральный шелк или тонкий хлопок), краски для шелка (подробнее описано далее), кисточка или ватный тампон, или шприц для нанесения краски, нитки, резинки, вспомогательные емкости (сушить, для воды, для краски и т.д.), и средства скоростной уборки и защиты (салфетки, клеенки и т.д.)

В конце процесса, конечно же утюг, и, если краски закрепляются паром, бачок-бумага-нитки-плита. Но об этом позже. И готовим рабочую поверхность.

Защищаем стол клеенкой, или используем подручные средства. Я разрежала бутылки вдоль. На них буду окрашивать и сушить. Очень удобно, кстати. Сушить долго, если нужно попереносить с места на места по дому - легко это сделать, а еще, если бы это был условно поднос, его не везде можно поставить, а узкие бутылки - на любом подоконнике или полке.

Потом нужно ткань сложить или связать. У меня - четыре кусочка примерно 50*50 см.

Первый сложен просто "пополам и пополам и пополам", и перевязан нитками (на фото второй слева). Второй связан узелками от угла (на фото третий слева)

Третий связан так - сложен немного наискосок, обмотан вокруг жестяной банки, которая обернута целлофановым пакетом, и поверх, довольно туго натянуты резинки, но можно и нитками, можно шнурки - эксперименты наше всё.

Четвертый (на фото первый слева) связан узелками - узелки по углам и один узел из середины платка. В складочки, под тугие нитки-резинки, краска не проникнет, и получатся шикарные, непредсказуемые узоры.

А способом складывания Вы можете примерно "расположить" эти узоры в нужном направлении. В одном МК советовали веревку перед завязыванием обтереть свечкой - это логично, так как окрашиваться под такой веревкой ткань не будет, но иногда достаточно и туго завязанной нитки. После того, как шелк связан, смачиваем в воде (полностью) и отжимаем.

И начинаем окрашивание.

Тема 5. Композиция «Золотые яблочки»

Композиция «Золотые яблочки» в технике батика — это декоративный натюрморт с изображением яблок, где яркие цвета и фактура ткани создают эффект объёмной живописи. Техника «скручивание» (разновидность узелкового батика или шибори) предполагает механическое резервирование: ткань перетягивают нитками, складывают и скручивают, чтобы получить уникальные разводы и спирали при окрашивании.

Этапы выполнения. Подготовка ткани. Натяните ткань на раму и закрепите кнопками. Перед работой постирайте ткань в тёплой воде, чтобы удалить пропитку и обеспечить равномерное впитывание краски. Создание эскиза. Нарисуйте композицию карандашом на бумаге, затем перенесите рисунок на ткань мягким карандашом. Механическое резервирование (скручивание). Сложите ткань в несколько слоёв и туго скрутите с двух сторон. Затем обвяжите скрутку нитками в нескольких местах. Плотность скручивания и расположение узлов сильно влияют на итоговый узор. Окрашивание. Опустите скрученную ткань в ёмкость с краской. Можно наносить краску кистью или использовать технику свободной росписи по влажной ткани. Развязывание и сушка. Аккуратно развяжите узлы, дайте ткани высохнуть.

Финальная прорисовка. По высохшей ткани нанесите резервирующий состав (если используете горячий батик) или обведите контуры акриловым контуром (холодный батик). Закрепление краски. Прогладьте работу утюгом через бумагу на минимальной температуре для фиксации

акриловых красок.

Тема 6. Техника перевязывания нитями

Техника перевязывания нитями в батике, известная как узелковый батик или бандан (от англ. *tie-dye*), — это древний способ создания узоров на ткани путём её перевязывания перед окрашиванием. Нитки, которыми завязываются узелки, служат резервом, не пропускающим краску на защищённых участках. Как это работает. Процесс состоит из нескольких этапов: Подготовка ткани. Ткань складывают определённым образом (гармошкой, конусом) и перевязывают прочными нитками (хлопчатобумажными, шёлковыми, льняными) или тонкими шнурами. Окрашивание. Ткань погружают в краситель или наносят краску кистью на влажную ткань. В местах, где ткань была перевязана, краска не проникает. Завершение. После окрашивания ткань промывают, аккуратно развязывают или разрезают узлы, чтобы получить готовый узор. Советы для успеха

Тугое перевязывание. Нитки нужно затягивать очень плотно. Чем плотнее ткань, тем сильнее следует затягивать нить, но при этом она должна быть достаточно тонкой.

Натуральные нитки. Лучше использовать хлопчатобумажные, так как синтетические могут пропускать краску. Предварительная подготовка ткани. Перед работой ткань рекомендуется смочить и отжать, чтобы краска легла ровнее. Многократное окрашивание. Чтобы получить многоцветный рисунок, процесс можно повторить 2–3 раза, удаляя старые узелки и завязывая новые. Аккуратное развязывание. Действуйте осторожно, чтобы не повредить окрашенную ткань. Примеры узоров. С помощью этой техники можно создавать разнообразные рисунки: «Лучистая розетка». Ткань складывается в конус, который затем туго перевязывается в нескольких местах. Круговые узоры («солнышко»). Под ткань подкладывают камешек, пуговицу или горошину, плотно обвязывают и затем окрашивают. Геометрические фигуры. Ткань складывается гармошкой или пополам, после чего обвязывается в нужных местах. Разновидности: Узелковый батик имеет разные названия в зависимости от региона и традиций: Бандан (от англ. *bandh* — связывать) — индийский вариант техники. Сибори (японский термин) — «складной» батик, где ткань складывается определённым образом для более предсказуемого результата.

Тибари — японское искусство связывания узелком.

Тема 7. Абстрактная композиция «Кудесница»

Эта композиция — пример стилизации и декоративной интерпретации в рамках абстрактного искусства. Название отсылает к образу волшебницы или искусной мастерицы, что создаёт интересный смысловой контраст с беспредметным языком живописи. Композиция строится по законам текстильной графики: плоскостное решение, отсутствие светотеневой моделировки, сочетание пятна и линии. Акцент смещён на декоративность и эмоциональное звучание цвета и формы, а не на реалистичное изображение

тема 8. Техника складывания и подгибания

Техника складывания и подгибания — это один из ключевых приёмов в узелковом батике (технике «сибори»), позволяющий создавать уникальные узоры на ткани за счёт механического резервирования участков от попадания краски. Суть метода в том, что ткань особым образом складывают, подгибают или перевязывают нитками, зажимают прищепками или струбцинами перед окрашиванием. Защищённые участки остаются неокрашенными, а на открытых участках краска ложится неравномерно, создавая плавные переходы или яркие акценты.

Основные способы складывания и подгибания

«Гармошка». Ткань складывают складками, затем перевязывают нитками или зажимают. Этот способ позволяет получить параллельные полосы. Треугольники. Ткань складывают так, чтобы она приобрела форму равнобедренного треугольника. Углы могут окрашиваться в разные цвета, создавая эффект звезды или расходящихся лучей. Квадраты. Ткань складывают пополам, затем ещё раз пополам, формируя крест. Обвязка нитками создаёт на ткани узор в виде сетки или чередующихся светлых и тёмных квадратов. Конверт. Ткань складывают по диагонали, затем ещё раз пополам. После окрашивания и разворачивания на ткани могут проявиться диагональные полосы или лучи. Волна. Ткань дважды складывают пополам. Затем от середины отгибают левую половину вверх, а правую — вниз. Полученные уголки снова отгибают к

центральной линии, создавая волнообразный узор Плиссировка. Ткань складывают в мелкие, равномерные складки, затем перевязывают нитками. Этот способ даёт чёткие параллельные полосы.

Тема 9. Композиция «Маки»

Композиция «Маки» в батике чаще всего выполняется в технике **холодного батика**. В ней ключевую роль играет чёткое нанесение резерва для создания замкнутых контуров, которые не дают краскам растекаться. Техника складывания и подгибания ткани

Этот метод относится к узелковой росписи, или **сибири (тай-дай)**. Суть в том, что ткань складывают и перевязывают в определённых местах, чтобы создать эффект «решётки» или абстрактных пятен при окрашивании.

Этапы создания панно «Маки» в холодном батике

Создание эскиза. На этом этапе продумывают композицию, расположение маков, цветовую гамму и фон. Эскиз должен иметь чёткие, замкнутые контуры Подготовка ткани. Новую ткань стирают, чтобы убрать пропитку и избежать пятен, затем проглаживают влажной

Натягивание на подрамник. Ткань закрепляют на раме кнопками, следя за тем, чтобы она была хорошо натянута и не провисала.

Перенос рисунка. Эскиз переводят на ткань мягким карандашом или исчезающим маркером. Нанесение резерва. Резервирующий состав (на основе бензина и парафина) наносят по контурам рисунка с помощью стеклянной трубочки. Важно вести трубочку со средней скоростью: если слишком медленно — контур получится толстым, если быстро — резерв не успеет пропитать ткань, и краска протечёт. Роспись. После высыхания резерва приступают к росписи. Сначала заполняют цветовые поля (лепестки, листья), затем прорабатывают детали. Для создания плавных переходов можно смачивать фон водой. Закрепление красок. После полного высыхания панно краски закрепляют утюгом с изнаночной стороны через ткань

Тема 10. Способ заливания. Композиция «Весна»

Способ заливания — это техника росписи по ткани в батике, при которой краска наносится на поверхность, создавая цветовые переходы и эффекты. В контексте композиции «Весна» в батике этот метод может использоваться в разных техниках (горячий или холодный батик) и предполагает работу с цветом, его смешиванием и нанесением на ткань

Весенняя палитра. Для композиций на тему весны часто используются мягкие пастельные тона: кремовый, розовый, абрикосовый, голубой, светло-жёлтый, охристый. Эти цвета помогают передать лёгкость и свежесть весеннего настроения. Дополнительные приёмы

Смешивание красок прямо на ткани. Можно создавать новые оттенки, комбинируя цвета.

Использование соли. Добавление соли на влажную краску создаёт интересные текстурные эффекты. Прорисовка деталей тонкой кистью и фена. После основной заливки можно добавить детали (сердцевины, прожилки) с помощью тонкой кисти, регулируя растекание краски феном.

IX. Дополнительные эффекты в росписи

Тема 1 Дополнительные эффекты в росписи. Ошибки и их устранение.

Спецэффекты как средство улучшения внешнего вида работы. Знакомство с дополнительными эффектами: роспись по - сы рому, присыпка сухим красителем, солевые эффекты, сухая кисть. Типичные ошибки: пробитый резерв, затекание краски, слабые узлы в узелковом батике, брак во время печати на ткани и др. Способы устранения ошибок и превращения дефектов в эффекты. Упражнения по исправлению ошибок

Сухой батик. Понятие сухой батик. Способы грунтовки ткани. Материалы и инструменты для сухого батика. Последовательность работы. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами.

Практические работы:

- Подготовка ткани для росписи
- Подготовка краски с помощью загусток
- Творческая работа (возможны варианты)

Смешанный батик. Особенности технологии росписи ткани способом «смешанный батик». Новые операции в росписи ткани. Последовательность и правила работы в смешанной технике. Роспись одежды (шарфы, платки, палантины).

Практические работы:

- Упражнения в смешанной технике
- Эскизирование и выполнение самостоятельных творческих работ на свободную тему с использованием в одной работе нескольких видов батика.

Тема 2. Эффекты с использованием крупной поваренной соли. Солевая техника

Для работы потребуется разная по размеру соль - крупные кристаллы, средние и мелкие. Соль может заменить мочеви́на, она дает совершенно другой результат за более короткий промежуток времени. Эффект этой техники основан на свойстве соли поглощать влагу. Если вы положите кристаллы соли на только что покрашенную ткань, то увидите, что соль начнет впитывать воду. Вместе с водой соль притягивает и содержащиеся в ней пигменты, то есть краску, в результате краска как бы вытравливается, становится светлее, в некоторых местах даже обесцвечивается, цвета смещаются, возникают причудливые контуры, абстрактные узоры. Результат всегда будет разный, все зависит от влажности ткани, состава красителей и концентрации состава соли. Эту технику лучше всего использовать, как дополнение к любой другой, а не как самостоятельную. Например, в солевой технике можно сделать фактуру кувшина в натюрморте и т.д. Результат зависит от зернистости соли, т.е. от величины ее кристаллов, и от фактуры ткани.

Предугадать конечный итог работы в этой технике практически невозможно, поэтому сколько раз вы примените эту технику, столько новых открытий сделать для себя.

Тема 3. Композиция «Фиолетовые кристаллы» с использованием крупных кристаллов соли
Суть техники в том, что соль, поглощая влагу, «вытягивает» пигмент из краски, создавая уникальные эффекты: светлые участки, размытые контуры и абстрактные узоры. Крупные кристаллы соли дают чёткие световые смещения и выраженные фактурные акценты, в отличие от мелкой соли, которая формирует более тонкую, кружевную структуру. Технология выполнения. Подготовка ткани. Натяните ткань на подрамник и нанесите предварительный рисунок мягким карандашом. Резервирование. С помощью стеклянной трубочки нанесите резервирующий состав по контурам рисунка. После этого дайте работе подсохнуть (примерно 40–50 минут) и проверьте, чтобы линии были непрерывными.

Роспись фона. Разведите краситель (например, насыщенного фиолетового цвета) и нанесите его на фон. Пока краска ещё не впиталась полностью, рассыпьте крупные кристаллы соли.

Ожидание и коррекция. После полного высыхания работы аккуратно стряхните кристаллы соли сухой кистью. Детализация. Кристаллы или другие элементы композиции можно расписывать отдельно, используя технику с добавлением водки для создания акварельных эффектов.

Фиксация. Чтобы сохранить яркость красок, прогладьте работу утюгом.

Тема 4. Эффекты с использованием мелкой соли

Мелкая соль на влажном шелке, например, создаст изящную структуру рисунка, многочисленные, близко расположенные друг к другу относительно темные участки пигментных скоплений, крупная соль - узоры с четкими цветовыми смещениями.

Действие соли можно чуть-чуть подкорректировать. Для этого на только что положенные кристаллы соли нанесите по капельке воды - от большого количества воды получатся разводы. Форму узоров можно менять с помощью соли, если между кристаллами соли осторожно нанести по капельке краски разного цвета. Тогда проявятся цветовые смещения, зависящие от концентрации соли, типа ткани и способности красителей к растекаемости.

Тема 5. Композиция «Песчаная буря» рисуем самостоятельно с использованием мелкой соли
Суть приёма в том, что соль (в данном случае мелкая) впитывает влагу вместе с краской, создавая эффект выцветших участков, точечных осветлений и абстрактных узоров. Это идеально передаёт ощущение летящего песка и пылевого облака. Пошаговая технология: Подготовка. Натяните ткань на подрамник. Нанесите на неё контур рисунка мягким карандашом, затем по контуру проведите резервирующим составом (в холодном батике он не требует нагревания). Роспись. Пока ткань влажная, нанесите на неё краску. Для «Песчаной бури» подойдут тёплые оттенки — песочный, бежевый, коричневый, охристый. Можно использовать градиент, плавно переходящий от тёмного к светлому.

Создание эффекта с помощью соли. Пока краска ещё не высохла полностью, аккуратно

посыпьте нужные участки мелкой солью. Старайтесь, чтобы каждый кристаллик лежал отдельно, не слипаясь с соседним — так эффект будет более выразительным.

Сушка. Дайте работе полностью высохнуть. Затем аккуратно стряхните соль сухой кистью или просто дайте ей осыпаться — в зависимости от того, как вы её наносили. Важные нюансы: Не сыпьте соль горками — это может привести к слишком сильному «выбеливанию» или появлению тёмных пятен в местах скопления кристаллов.

Для мелкой соли эффект точечный, а если хотите фактурные мазки — используйте и крупную соль. Соль не повреждает ткань, даже если частично растворится и впитается.

Тема 6. Техника с использованием мочевины (карбамид)

Мочевина дает аналогичный результат, но краситель почти полностью выедается этим химикатом. Если на каждую горошинку мочевины, положенную на только что покрытую красителями ткань, нанести осторожно капельку другого цвета, то через некоторое вы увидите сказочный результат., напоминающий вспышки фейерверка.

Техника с использованием мочевины в батике — это приём для создания интересных визуальных эффектов за счёт способности кристаллов мочевины впитывать краситель.

Мочевина (карбамид) — это органическое удобрение, которое продаётся в виде белых шариков. Помните, что обработанные солью и мочевиной участки ткани сложно прокрасить заново.

Тема 7. Композиция «Огурец» орнаментальный узор на ткани

1. Разработка эскиза. Начните с наброска. Огурец можно изобразить как самостоятельный элемент или в составе натюрморта с листьями и стеблем. Продумайте баланс: главный объект должен выделяться, но не «забивать» фон. 2. Подготовка ткани. Натяните её на раму. Лучше всего подходят натуральные материалы — шёлк, атлас или качественный хлопок. Перед работой новую ткань нужно выстирать и прогладить, чтобы убрать специальную пропитку. 3. Перевод рисунка. Перенесите эскиз на ткань. Для этого подложите бумагу с рисунком под ткань и обведите контуры мягким карандашом. 4. Нанесение резерва. В технике холодного батика обведите контуры рисунка специальным резервирующим составом. Для этого удобно использовать стеклянную трубочку. Убедитесь, что линии чёткие и замкнутые, иначе краска может растечься. Дайте резерву высохнуть. 5. Роспись. Нанесите красители. Здесь есть нюанс: мочевина работает иначе, чем соль. Если соль «вытягивает» пигмент и создаёт фактуру, то мочевина, наоборот, разгоняет краску от себя, образуя светлые «горошины». Поэтому важно правильно подобрать влажность ткани и количество мочевины. 6. Создание эффекта с мочевиной. Пока краска ещё влажная, аккуратно рассыпьте по поверхности гранулы мочевины пинцетом. Реакция начнётся сразу, поэтому действуйте быстро. Следите за процессом: если мочевина впитается слишком сильно, она может оставить желтоватые пятна и повредить ткань. Как только реакция началась, стряхните остатки.

Тема 8. Эффекты с использованием жидкостей. (Вода, спирт, уксусная кислота)

Жидкости по-разному влияют на материалы и живые организмы, и их эффекты можно разделить на физические (растворение, изменение агрегатного состояния) и химические (взаимодействие с веществами, воздействие на ткани). Рассмотрим эффекты воды, спирта и уксусной кислоты.

Вода. Физические эффекты:

Растворитель. Вода — универсальный растворитель благодаря своей полярности. Она способна растворять многие полярные и ионные соединения, что важно для биохимических процессов в клетках. Теплоёмкость. Вода обладает высокой теплоёмкостью, поэтому она медленно нагревается и медленно остывает. Это свойство используется в системах отопления и охлаждения. Охлаждение при испарении. При испарении воды с поверхности тела или предмета происходит поглощение тепла, что оказывает охлаждающий эффект.

Химические и биологические эффекты:

Участие в реакциях гидролиза. Вода участвует в расщеплении веществ при их взаимодействии

с водой (например, гидролиз сложных эфиров, солей).

Участие в фотосинтезе и дыхании. Вода является донором электронов при фотосинтезе и акцептором при дыхании.

Влияние на живые организмы. Вода — основа всех биологических жидкостей (кровь, лимфа), участвует в терморегуляции, транспорте веществ и других жизненно важных процессах.

Спирт (этанол, изопропанол). Физические эффекты:

Испарение. Спирты быстро испаряются, что используется в различных процессах, например, в парфюмерии или как растворитель.

Химические и биологические эффекты:

Растворяющая способность. Спирты хорошо растворяют жиры, масла, некоторые смолы, что делает их полезными в промышленности и быту (например, в производстве лаков, красок, парфюмерии).

Антисептическое действие. Этанол и изопропанол эффективно уничтожают бактерии и вирусы, поэтому их используют для дезинфекции кожи, инструментов, поверхностей.

Воздействие на живые организмы. При попадании в организм этанол снижает болевую чувствительность, блокирует процессы торможения в коре головного мозга, вызывая состояние опьянения. При чрезмерном употреблении он токсичен. Уксусная кислота

Физические эффекты: Растворяющая способность. Уксусная кислота хорошо растворяет многие неорганические и органические соединения, что используется в промышленности.

Химические и биологические эффекты:

Кислотные свойства. Уксусная кислота диссоциирует в воде с образованием ионов водорода (H^+), что обуславливает её кислый вкус и способность взаимодействовать с металлами, основаниями, солями.

Консервирующее действие. В пищевой промышленности уксусная кислота (пищевая добавка E260) используется как консервант и регулятор кислотности при мариновании продуктов, приготовлении соусов.

Токсичность и опасность. Концентрированная уксусная кислота вызывает сильные химические ожоги кожи, слизистых оболочек, дыхательных путей и пищеварительного тракта при попадании внутрь. При работе с ней необходимо соблюдать меры предосторожности. Взаимодействие жидкостей

При смешивании воды, спирта и уксусной кислоты могут возникать различные эффекты:

Образование азеотропных смесей. Например, смесь воды и уксусной кислоты (или этанола) имеет постоянную температуру кипения, что используется в процессах дистилляции.

Реакция этерификации. Спирты и уксусная кислота в присутствии катализатора (например, серной кислоты) образуют сложные эфиры (например, этилацетат).

Изменение растворимости. При смешивании воды и спирта или воды и уксусной кислоты может происходить образование новых соединений или изменение растворимости веществ.

Таким образом, каждая из этих жидкостей обладает уникальными свойствами, которые определяют её применение и потенциальную опасность. При работе с ними важно учитывать как их полезные эффекты, так и возможные риски.

Тема 9. Композиция «Морской пейзаж» с использованием воды

С чего начать: эскиз и материалы. Первым делом нарисуйте несколько эскизов. Решите, что будет в центре внимания: штормовые волны, спокойный штиль, прибрежные скалы или корабли на горизонте, которые помогут передать динамику волн, рябь и игру света на поверхности. Как выстроить композицию

Линия горизонта. Её можно сделать чёткой или, наоборот, сделать размытой, чтобы подчеркнуть ощущение простора. Динамика волн. Не рисуйте каждую волну детально. Лучше передайте движение: набегающие волны, пенящиеся гребни, рябь, разбивающуюся о берег.

Свет и тень. Используйте разные оттенки синего, бирюзового, серого для передачи глубины и освещения. Светлые участки оставьте для бликов и отражения неба.

Детали. Добавьте элементы, которые усилят впечатление: чайки, лодки, скалы, водоросли.

Тема 10 Композиция «Мыльные пузыри» с использованием спирта

Композиция «Мыльные пузыри» в технике батика с использованием спирта позволяет создавать эффектные, почти сказочные образы за счёт взаимодействия красителя со спиртом. Спирт

буквально «выталкивает» пигмент, создавая плавные переходы и размытые пятна, что идеально передаёт воздушность и радужные переливы мыльных пузырей.

Тема 11. Композиция Цветовые нюансы» с использованием уксусной кислоты

Уксусная кислота в батике — это не самостоятельный краситель, а вспомогательное средство, которое помогает **закрепить** уже нанесённые красители на ткани, особенно при работе с некоторыми типами материалов (например, с кислотными красителями). Её добавляют в воду при полоскании готового изделия, чтобы нейтрализовать щелочную среду и надёжно зафиксировать цвет. Когда вы создаёте композицию в технике батика, цвет играет ключевую роль в передаче настроения и создании гармонии. Уксусная кислота помогает добиться именно тех тонких переходов и оттенков, которые и называются «нюансами». Создание плавных переходов. При росписи можно использовать технику «по-сырому», когда ткань предварительно смачивают. Это позволяет красителю легче растекаться и смешиваться с фоном, создавая мягкие, акварельные переходы между цветами. Уксус в этом процессе помогает контролировать растекаемость, добиваясь более естественных градиентов. Работа с нюансами оттенков. Кислотная среда влияет на взаимодействие красителя с волокнами ткани. Это может как затемнять, так и высветлять оттенки в зависимости от типа ткани и времени выдержки в красителе. Например, один и тот же базовый цвет на шёлке и на хлопке проявится по-разному. Уксус позволяет добиться более предсказуемого и стабильного результата именно для тонких, сложных нюансов.

Акцент на деталях. С помощью кислоты можно выделить отдельные элементы композиции, создавая на них более светлые или, наоборот, более глубокие тона по сравнению с фоном. Это помогает сделать рисунок более объёмным и выразительным.

Тема 12. Механические и фактурные приемы. Эффект кракле (кракелюр) сетка под старину

Эффект кракелюра (от франц. *craquelure* — «трещина») — это техника искусственного состаривания, при которой на поверхности предмета создаётся сеть трещин, имитирующая естественное растрескивание со временем. Такой приём придаёт изделию антикварный вид, подчёркивает фактуру и добавляет ощущение «прожитых лет».

Механические приёмы. Эти методы предполагают физическое воздействие на поверхность для создания трещин или подчёркивания рельефа.

Использование яичной скорлупы. Чистую скорлупу наклеивают на поверхность (например, на клей ПВА или акриловый лак) кусочками на некотором расстоянии друг от друга. После высыхания получается высокорельефный эффект растрескивания.

Браширование (брашинг). Обработка древесины жёсткой проволочной щёткой. При этом мягкие, прогоревшие части вычищаются, а более твёрдые (годовые кольца) остаются, что подчёркивает текстуру дерева. Шлифовка (наждачная бумага). В технике «шебби-шик» углы, стыки и бока предмета покрывают краской насыщенного оттенка, натирают парафином, затем перекрывают светлой краской. После этого в местах нанесения парафина и первого слоя краски снимают верхний слой наждачной бумагой, что создаёт эффект потёртостей и имитации использования. Фактурные приёмы

Эти методы связаны с изменением фактуры поверхности для создания эффекта старины.

Патинирование. Искусственное создание эффектов старения: потёртостей, затемнений, высветлений, «запылённости» углов и стыков. Пatina не разрушает покрытие, а делает его более живым и объёмным. Техника «сухой кисти». На плоскую синтетическую кисть набирается минимальное количество краски, излишки удаляются о бумагу. Лёгкими движениями кистью «пачкают» поверхность, уделяя внимание выступающим частям (рёбрам, узорам), чтобы подчеркнуть рельеф и имитировать потёртости.

Травление (морение). Обработка древесины протравами (специальными составами) для придания благородных оттенков, сохраняя при этом природную красоту текстуры.

Кракелюр (сетка трещин) Это техника создания искусственных трещин в красочном или лаковом слое. Основные виды:

Одношаговый (однофазный). На подготовленную поверхность наносят базовый цвет (который будет виден в трещинах), затем толстый слой кракелюрного лака. После того как лак подсохнет

до состояния «отлипа» (перестает липнуть к пальцам, но остается эластичным), сверху наносят финишный слой краски. В процессе высыхания верхний слой растрескивается, обнажая нижний. Двухшаговый (двухфазный). Более сложный и эффектный вариант, который даёт глубокие, выраженные трещины. Используются два разных кракелюрных состава, которые наносятся последовательно с промежуточной просушкой. Верхний слой растрескивается сам, после чего в трещины втирают сухие пигменты, битумную пасту или масляную краску.

Дополнительные способы: Фацетный лак. Цветной самостоятельно растрескивающийся лак, который наносится толстым слоем и образует крупные трещины.

Микрокракелюр. Двухкомпонентный состав, создающий эффект тонких трещин («паутинки»).

Часто используется поверх изображений. Краска-кракелюр. Саморастрескивающаяся краска, которая даёт эффект одношагового кракелюра. Факторы, влияющие на результат:

Толщина слоёв лака и краски. Направление нанесения лака или финишного слоя.

Время сушки и условия (температура, влажность воздуха).

Дополнительные приёмы для подчёркивания трещин: в трещины можно втирать масляные краски, тушь, пастель, составы для патинирования. Важно: кракелюр — декоративный, а не износостойкий эффект. Для поверхностей, которые подвергаются механическому воздействию или контакту с влагой (столешницы, зоны фартука), его следует покрывать несколькими слоями прочного лака (например, полиуретанового), но даже в этом случае трещины остаются уязвимыми местами.

Тема 13. Композиция «Бабушкин сундучок»

Композиция «Бабушкин сундучок» в технике батика — это не конкретный шаблон, а скорее тематическая идея для росписи ткани, которая позволяет создать уютную, ностальгическую атмосферу. В такой работе часто обыгрывают мотивы старого домашнего уюта: самовар, вышитые салфетки, старинные книги, вязаные вещи или просто геометрический орнамент в тёплой цветовой гамме. В «Бабушкином сундучке» особенно важны мелкие акценты. Это могут быть: Вышитые или нарисованные цветы и птицы. Узоры-обереги или геометрические орнаменты. Тектурные элементы (например, имитация старой бумаги или ткани). Цветовое решение. Тёплые тона (охристые, терракотовые, глубокие синие, бордовые) создадут ощущение домашнего очага. Холодные акценты (лазурный, серебристый) добавят сказочности. Важно соблюдать баланс, чтобы композиция не выглядела перегруженной.

Фиксация. После росписи ткань нужно закрепить. Для шёлка обычно используют проглаживание утюгом через ткань или специальные средства.

Фиксация батика — это процесс закрепления высохших красок на ткани, чтобы рисунок не смывался при стирке и не выгорал на солнце. Выбор метода напрямую зависит от типа используемых красок. Главное правило: Закреплять батик можно только после полного высыхания краски. Даже едва заметная влажность внутри волокон ткани помешает пигменту прочно «сцепиться» с материалом. Способы фиксации в зависимости от красок
Акриловые краски. Это самый популярный вариант для домашнего творчества благодаря простоте работы. Утюгом. Выверните изделие наизнанку и прогладьте рисунок с изнанки через плотную ткань или бумагу при температуре 150–180 °С. Для шёлка используйте режим «шёлк». Гладить нужно с обеих сторон.

Феном. Для небольших рисунков на синтетике можно прогреть узор тёплым воздухом фена (60–80 °С) с расстояния 15–20 см, обрабатывая каждую зону не менее 2 минут. Однако этот метод даёт менее надёжную фиксацию, чем утюг.

Анилиновые (парозакрепляемые) краски

Работа с такими красками требует опыта, так как процесс длительный и сложный. Паром. Разложите расписанную ткань на листе бумаги, аккуратно сверните в рулон, избегая складок, и поместите в ёмкость с кипящей водой (без прямого контакта с жидкостью). Накройте полотенцем, чтобы конденсат не капал на изделие. Выдержите 1,5–2 часа, затем дайте остыть, прополощите в тёплой, а затем в холодной воде.

В автоклаве. Для профессионального результата используют специальный автоклав, где под давлением и при температуре около 102–104 °С достигается глубокое проникновение пара.

Восковые краски. В горячем батике воск сначала наносят на участки, которые должны остаться

белыми, затем окрашивают ткань, а после удаляют воск кипячением. Закрепление происходит за счёт проникновения пигмента в волокна под воздействием горячей воды. Этот метод подходит только для хлопка и льна, так как синтетика при температуре 100 °C деформируется. Натуральные пигменты

Краски на основе индиго или марены фиксируются через 24–48 часов после окрашивания. Их нельзя торопить, иначе цвет потеряет глубину.

Тема 14. Эффект набрызг.

Эффект набрызг в батике — это приём, который позволяет создавать на ткани фактуру за счёт произвольных брызг краски или горячего резервирующего состава (воска, парафина). В результате получаются капли разной формы: горошины, звёздочки, снежинки, мелкий крап. Этот приём обогащает композицию, делает её более интересной и выразительной. Как получить эффект набрызга. В горячем батике для набрызга используют горячий воск или парафин. Процесс выглядит так:

Расплавленный резерв разогревают на паровой бане.

Широкую кисть погружают в горячий резерв и дают ей немного прогреться.

Рама с натянутой тканью должна находиться в горизонтальном положении.

Кисть из разогретого резерва постукивают о другую кисть, чтобы вызвать разбрызгивание.

От высоты, на которой держат кисть, зависит размер крапа. Форма и направление брызг зависят от движения кисти. Можно также просто стряхивать резерв на работу — это создаст эффект падающих комет. В холодном батике набрызг можно выполнять с помощью кисти, зубной щётки или других инструментов. Например, можно использовать расчёску или нож для проведения по щетине щётки, чтобы разбрызгивать краску. Также возможен вариант набрызга через трафарет, который открывает определённую часть рисунка и позволяет получить интересное силуэтное изображение. Ещё один способ — набрызг по «сырой» ткани. После смачивания ткани (можно использовать пульверизатор с водой) на неё наносят набрызг кистью или другими инструментами. Это создаёт мягкую фактуру, которую можно использовать как фон для будущей росписи. При высыхании краски пятна и линии могут сливаться в плавные переходы. Для создания фактуры в горячем батике можно использовать и другие методы, например, нанесение воска на ткань с последующим его ломанием для получения трещин (эффект кракле — кракелюров). Эффект набрызга можно комбинировать с другими техниками батика, например, с послойным нанесением краски или использованием трафаретов.

Тема 15. Композиция «Звездное небо»

Батик — это роспись по ткани с использованием резервирующего состава, который создаёт чёткие контуры и защищает участки от растекания краски. Для «Звездного неба» чаще всего выбирают холодный батик, так как он позволяет чётко выделить границы звёзд, галактик и других элементов. Как создать такую работу

Батик — это роспись по ткани с использованием резервирующего состава, который создаёт чёткие контуры и защищает участки от растекания краски. Для «Звездного неба» чаще всего выбирают холодный батик, так как он позволяет чётко выделить границы звёзд, галактик и других элементов. Этапы работы:

Подготовка ткани. Натяните ткань на подрамник или пальцы. Перед натяжкой прополощите её в тёплой воде, чтобы убрать химические пропитки. Эскиз. Нарисуйте простым карандашом набросок будущей композиции: звёзды, туманности, возможно, планеты или Млечный

Путь. Нанесение резерва. Обведите карандашные контуры резервирующим составом. В холодном батике его наносят стеклянной трубочкой. Дайте резерву подсохнуть. Создание фона. Нанесите на ткань первый слой краски (например, тёмно-синий, фиолетовый или чёрный для ночного неба). Затем, используя набрызг, добавьте фактуру фона. Брызги можно наносить кистью или зубной щёткой. Важно не закрашивать фон равномерно, а создавать интересные цветовые пятна. Роспись. Поверх цветного фона нанесите дополнительные слои краски другими цветами. Можно экспериментировать с сочетаниями: голубой с жёлтым, розовый с оранжевым. Детализация. После высыхания краски добавьте звёзды. Их можно нарисовать тонкой кистью или аккуратно «натыкать» белым контуром по ткани. Звёзды лучше смотреться на тёмном фоне, поэтому их стоит размещать в менее насыщенных участках. Старайтесь

располагать их небольшими группами — хаотично, а не ровными рядами.

Финальная обработка. Когда краска полностью высохнет, прогладьте работу с изнанки утюгом согласно инструкции к используемым красителям. Важные нюансы:

Рабочее место. Заранее уберите всё лишнее и подложите под раму ткань или газету — краска будет лететь во все стороны. Температура в помещении. В прохладном помещении краска будет долго сохнуть и может слиться, а в слишком тёплом — быстро высохнет, не дав возможности корректировать работу. Смешивание. Если используете несколько цветов, тщательно промывайте кисть или щётку между слоями, чтобы избежать нежелательных переходов.

Тема 16. Эффект с использованием сухой кисти

Эффект сухой кисти в батике — это особая фактура, которая возникает, когда щетинной кистью наносят краску или восковую смесь так, чтобы каждая щетинка оставляла свой отдельный след. В результате мазок получается не сплошным, а состоящим из множества узких линий, напоминающих отдельные волоски. Суть техники в том, чтобы набрать на кисть минимальное количество краски или восковой смеси. Если краски слишком много, вместо лёгкого мазка получится бесформенное пятно. Движения должны быть лёгкими, почти скользящими, чтобы каждая щетинка оставила свой след. В горячем батике часто используют следующий приём: кисть с очень малым количеством горячего воска наносят так, чтобы между мазками оставался тканевый зазор в 1–5 мм. При последующем окрашивании краска затекает в эти «щели», создавая декоративный рисунок, похожий на травяную поросль, перья птиц или заиндевевшие кристаллы.

Тема 17 Композиция «Дерево жизни»

Композиция «Дерево жизни» в батике — это действительно очень выразительный и глубокий мотив! Смысл образа. «Дерево жизни» — один из древнейших символов, встречающийся в культурах многих народов. В батике его часто выбирают не случайно: он отражает представления человека о структуре мира. Корни дерева связывают с подземным миром (или прошлым), ствол — с земной жизнью, а ветви, устремлённые в небо, — с духовным, высшим началом. Этот образ также символизирует связь поколений, бессмертие, возрождение, плодородие, а в некоторых традициях — и личностный рост, стремление к развитию. Как строят композицию. Художники подходят к этому мотиву по-разному, но есть общие приёмы: Акцент на структуре. Часто детально прорабатывают ствол (добавляют штриховку, фактуру коры) и ветви — их делают изогнутыми, закрученными, чтобы передать динамику и органичность. Символические детали. В композицию нередко включают дополнительные элементы: птиц (часто райских), плоды, цветы, корни, уходящие в землю или воду. Иногда добавляют и другие символы — например, источник, который питает дерево. Работа с цветом и фоном. Фон может быть как спокойным, нейтральным (чтобы дерево «выступало»), так и активным — с абстрактными цветовыми пятнами, которые подчёркивают энергию роста. Художники экспериментируют с градиентами, техникой «по сырому» (когда краска растекается, создавая мягкие переходы), а также добавляют эффекты вроде солевого (кристаллы соли впитывают пигмент, оставляя светлые разводы). Вдохновение. Многие мастера черпают идеи в искусстве других эпох. Например, есть известные работы, вдохновлённые стилем Густава Климта с его декоративностью и витиеватыми, «закрученными» формами ветвей.

Х Орнамент

Тема 1 Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация. Мотивы и формы.

Орнамент — широкая область художественной культуры народов разных стран; демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента. Усвоение зеркальной симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт

Главное отличие орнамента от других видов художественного изображения, подчиненность расположения изобразительных мотивов законам симметрии и ритмам повторов. Ознакомление с особенностями построения композиции различных видов орнамента в полосе, круге, квадрате. Построение композиции с различными видами орнамента.

Тема 2. Геометрический орнамент в полосе. Эскиз

Выполняем самостоятельно геометрический орнамент в полосе с использованием треугольников, квадратов, кругов, палочек и других геометрических фигур

Тема 3. Растительный орнамент в полосе. Эскиз. Выполняем орнамент в полосе с использованием растительных мотивов: листиков, лепестков, цветов с плавным соединением деталей

Тема 4. Орнамент с элементами растительности в круге. Выполняем орнамент с использованием растительных мотивов в круге

Тема 5. Зооморфный орнамент. Выполняем орнамент по кругу с использованием мотивов животных и рыб. Зооморфный орнамент — это декоративный узор, построенный на повторении стилизованных изображений животных — реальных или фантастических. Иногда такой орнамент называют «звериным стилем».

Тема 6. Штампы (чантинги и капы трафаретный золотой орнамент. Разновидности Штампы с орнаментом — это инструменты для творчества, с помощью которых можно переносить разные узоры на бумагу, ткань, глину, кожу и другие поверхности. Я подобрала немного информации, чтобы вам было проще разобраться, какие они бывают и для чего подойдут. Какие бывают. Главное различие — в материале, от которого зависит сфера применения: Деревянные. Часто используют для набойки по ткани (создают рельефный оттиск), а также для работы с глиной, керамикой, штукатуркой или мылом. Иногда их пропитывают растительным маслом для защиты. Силиконовые. Мягкие, поэтому с ними легко работать: они хорошо передают мелкие детали и подходят для деликатных поверхностей. Идеальны для скрапбукинга, декорирования открыток, альбомов, журналов. Металлические. Встречаются в разных вариантах: как клише для холодного тиснения (например, на коже), так и в виде восковых или сургучных штампов для создания печатей

Пластиковые. Часто встречаются в наборах для детского творчества или для специфических задач в скрапбукинге. Какие орнаменты встречаются

Тематики очень разнообразны! Можно найти штампы с:

растительными мотивами (листья, цветы, ветки);

геометрическими узорами;

этническими орнаментами (русские, кельтские, мезенские, удмуртские, белорусские и другие); абстрактными или винтажными завитками;

бордюрами (для создания повторяющихся рамок)

Тема 7. Трафаретный орнамент с цветом. разработки. Цветок

Тема «Трафаретный орнамент с цветом. Цветок» сочетает работу с формой и колоритом. Основные принципы Стилизация цветка. Прежде чем создавать трафарет, упростите реальный цветок до узнаваемого силуэта. Уберите лишние детали, подчеркните только самые характерные черты: форму лепестков, сердцевину, стебель. Это основа для дальнейшего орнаментального развития

Тема 8. Трафаретный орнамент .разработка рябина

Варианты композиций для трафарета. Гроздь рябины + ветка. Классический вариант: изогнутая ветка, на ней плотная гроздь ягод и 1–2 листа. Для трафарета лучше делать ягоды не идеально круглыми, а чуть разными по размеру — так будет живее. Ритмический бордюр.

Повторяющийся мотив: ветка — гроздь — лист — пауза — ветка... Такой орнамент хорошо ложится по краю ткани, платка, панно. Симметричный медальон. В центре — крупная гроздь рябины, по сторонам зеркально повторяются ветки с листьями. Подходит для квадратного или круглого формата. Стилизованный растительный узор. Ягоды превращаются в простые ромбы или овалы, листья — в каплевидные силуэты. Такой трафарет проще вырезать и он лучше переносит многократное использование. Рябина в круге. Вписанная в круг композиция: гроздь по дуге, в центре — переплетение тонких веточек.

Тема 9. Орнамент «Бабочка» Введение цвета в решение орнаментального узора на платке Орнамент с бабочкой — это очень живой и многогранный мотив! Я бы сказала так: это не просто рисунок насекомого, а целая декоративная история, где форма, стиль и даже контекст меняют смысл. В орнаменте бабочку редко рисуют буквально. Её стилизуют: упрощают форму, делают акцент на симметрии крыльев, добавляют узоры прямо на «крылья» (точки, волны,

завитки), вписывают в другие элементы — цветы, листья, геометрические фигуры (круг, треугольник, ромб). Иногда создают бесшовные паттерны — когда узор повторяется, например, на ткани, обоях или упаковке. Встречаются и сложные композиции: бабочка в мандале, в обрамлении из лозы, или сочетание с другими символами (кошкой, пером, хризантемой). Символика

В разных культурах у такого орнамента свой подтекст:

Перерождение и трансформация. Жизненный цикл (гусеница → кокон → бабочка) стал метафорой личностного роста, очищения, перехода на новый уровень. Душа. В античной традиции греческое слово *psyche* означает и «бабочку», и «душу». В христианстве образ связывали с идеей воскресения и надежды на обновление. Оберег. В народных традициях (например, у народности Мяо или в Приамурье) стилизованные бабочки вышивали на одежде, чтобы защитить владельца от злых сил.

Другие ассоциации. В Мезоамерике и у некоторых индейских народов бабочка воспринималась как связующее звено между мирами, знак перехода. В Китае она может символизировать удачу, а в сочетании с другими элементами нести конкретный посыл (например, бабочка с пером — пожелание долголетия)

Тема 10. Роспись шарфа с использованием контуров, разработка своего орнамента

Роспись шарфа с использованием контуров — это техника, которая позволяет создавать чёткие, графичные рисунки на ткани. Контуров служат своеобразным «резервом», не давая краске растекаться за пределы задуманного узора. Чаще всего эту технику относят к холодному батiku, где для создания границ используют специальные резервирующие составы.

Материалы и инструменты. Для работы вам понадобятся:

Шарф. Лучше выбирать ткань, подходящую для росписи (шёлк, хлопок, вискоза).

Контуров для ткани. Бывают обычные, с 3D-эффектом, перламутровые, с глиттерами и другие.

Важно, чтобы они были термозакрепляемыми (фиксировались утюгом). Краски для ткани. Подойдут акриловые краски, специально предназначенные для батика. Кисти. Для прорисовки мелких деталей и заливки используйте кисти разной толщины.

Рама с кнопками или подрамник. Чтобы натянуть ткань и удобно работать, особенно если шарф большой. Эскиз рисунка. Нарисуйте его в натуральную величину, причём зеркально отобразите то, что хотите получить на ткани. Фен. Пригодится для аккуратного просушивания контура или отдельных участков

XI. Творческие и выставочные работы

Тема 1. Самостоятельная работа. Свободная тема. Роспись шарфа. «Восточные мотивы»

Роспись шарфа с восточными мотивами — это увлекательное занятие, которое позволяет создать уникальный аксессуар. Существует несколько техник, которые можно использовать для этой задачи. Для росписи шарфа с восточным колоритом характерны определённые элементы: Пейсли («турецкий огурец», «индийский огурец») — каплеобразный мотив, который часто становится основой композиции.

Растительные элементы — стилизованные листья, цветы, ветки, которые могут сочетаться с геометрическими формами.

Геометрические узоры — часто используются сложные переплетения линий, зигзаги, ромбы, что создаёт эффектный, почти ковровый орнамент.

Композиция может строиться вокруг центрального элемента, а свободное пространство заполняется ритмично повторяющимися мотивами

Тема 2. Роспись по сказкам А.С.Пушкина. роспись изделия «Царевна – лебедь»

Образ Царевны-Лебеди из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина действительно стал популярным источником вдохновения для мастеров декоративно-прикладного искусства. Художники воплощали этот сказочный сюжет в разных техниках, создавая уникальные изделия с росписью. Работаем по образцу самостоятельно

Тема 3.. Выбор рисунка, перенос на изделие, разработка в цвете(эскиз) Роспись платка «Райская птица»

«Райская птица» в технике батика — это декоративная роспись по ткани, часто с изображением сказочной птицы, выполненной в технике батика. Такие работы могут быть как

самостоятельными панно, так и элементами интерьера. Работаем самостоятельно

Тема 4. Разработка эскиза и роспись платка «Мотивы Индии»

Роспись платка «Мотивы Индии» в технике батика — это возможность создать яркий аксессуар с глубоким культурным подтекстом. В такой работе гармонично переплетаются традиции индийского текстиля и выразительные средства батика. Работаем самостоятельно

История и связь с индийскими техниками. Хотя родиной батика считается Индонезия, в Индии существовали свои уникальные методы росписи тканей. Например, техника каламкари предполагала создание декоративных тканей с мифологическими сюжетами и портретами. А широко распространена была узелковая техника бандан (или «обвяжи — окрась»), при которой узор формируется из множества мелких пятнышек, полученных после завязывания ткани. Что можно изобразить на платке. В росписи «Мотивы Индии» часто встречаются: Растительные мотивы: цветы, листья, побеги, которые символизируют красоту и плодородие. Животные: слоны (мудрость, сила, благополучие), олени, птицы, что отражает почитание природы в индийской культуре.

Архитектурные элементы: арки, колонны, элементы храмовой архитектуры.

Символические знаки: например, лотос как символ духовного просветления.

Тема 5. Роспись платка «Африканский лев»

В африканском искусстве часто используются яркие цвета, геометрические узоры и стилизованные изображения животных. Некоторые элементы, которые могут присутствовать в росписи: Изображение льва. Зверь может быть стилизован под африканскую фауну — с выразительными глазами, крупной головой и мощной фигурой.

Орнаментальные элементы. В африканском искусстве часто используются геометрические узоры, которые могут обрамлять центральный мотив.

Цветовая гамма. Для африканских мотивов характерны контрастные сочетания и яркие, насыщенные оттенки.

Тема 6. Творческая работа контурами по ткани «Мандала здоровья»

Работа с контурами по ткани в стиле «Мандала здоровья» — это творческий процесс, сочетающий технику росписи с медитативным состоянием. Мандала сама по себе символизирует гармонию и целостность, а в контексте здоровья такой узор становится инструментом для гармонизации внутреннего состояния. Выполняем самостоятельно

Тема 7. Творческая роспись футболки «Именная»

Идеи композиции с именем. Имя в растительном орнаменте. Буквы как будто «вырастают» из стеблей, переплетаются с листьями и цветами. Например, имя можно вписать в гирлянду из ирисов или веточек рябины (ты как раз искал идеи с рябиной).

Дерево жизни с именем. Ствол и ветви формируют силуэт букв, а крона — декоративный узор. Это перекликается с твоей идеей «Дерево жизни» в батике.

Бабочка как рамка для имени. Крылья бабочки — это фон или контур, внутри которого красиво размещается имя. Ты интересовался бабочкой как орнаментом — это отличный вариант.

Штамповый орнамент вокруг имени. Имя в центре, а по краям — ритмичные штампы (геометрические или растительные). Так свяжешь тему штампов и персональной росписи.

Трафаретная надпись + ручная доработка. Трафаретом наносим имя, а потом вокруг добавляем узоры в свободной технике (мазки, капли, тонкие линии).

Тема 8. Роспись платка «Любимой бабушке»

Для платка с такой надписью можно выбрать разные стили и техники, чтобы создать уникальный и трогательный подарок. На шёлковом платке можно выполнить свободную роспись с цветочными или геометрическими мотивами, используя резервирующий состав для чётких контуров. Такая техника позволяет создавать плавные переходы цвета и интересные эффекты. Выполняем самостоятельно

Тема 9. Самостоятельная работа роспись на изделии «Розовый слон»

«Розовый слон» шарф расписываем акриловыми красками вручную художественной росписью. Розовый слон приносит счастье. Один слон — лаконичный силуэт, иногда с детализированной фактурой кожи или орнаментом на теле. Несколько слонов — композиция может быть динамичной: слоны идут, играют, взаимодействуют друг с другом.

Сюжетный поворот — встречаются и более сложные работы, где розовый слон вписан в историю (например, «Как гномы с розовыми слонами подружились»)

Выполняем самостоятельно

Тема 10. Композиция «Ангел».

Сразу оговорюсь: под таким названием художники создают очень разные работы — от нежных рождественских сюжетов до более философских образов (например, «Ангел сна»). Я подобрала пример, который хорошо передаёт воздушность и декоративность батика

В работе над такой композицией мастера часто комбинируют приёмы, чтобы добиться нужного эффекта. Я коротко опишу примерный ход работы — это поможет понять логику создания:

Эскиз. Всё начинается с рисунка на бумаге. Художник продумывает композицию: позу ангела, расположение крыльев, нимб, фон (небо, облака, звёзды или абстрактные мягкие переходы). Перенос на ткань. Эскиз переводят на ткань (часто используют шёлк, но подходит и бязь). Ткань натягивают на раму. Выбор техники. Здесь есть варианты:

Холодный батик. Для контура используют резервирующий состав (специальную жидкость, которая не даёт краске растекаться). После обводки заливают участки цветом. Иногда часть деталей (например, лицо) оставляют для свободной росписи — без резерва, чтобы добиться мягких, живописных переходов. Горячий батик. В этом случае линии рисунка обводят расплавленным воском. Он тоже работает как резерв. Дальше заливают цвета, при необходимости наносят второй слой воска на уже окрашенные участки и повторяют процесс.

Работа с цветом и деталями. Художник играет с оттенками, создаёт плавные переходы (например, для крыльев или фона). Часто добавляют декоративные акценты: брызги краски, тонкие линии, а в финале — контуры (золотые, серебристые) или блеск для выразительности. Финальная обработка. После росписи ткань просушивают. Если использовался горячий батик, воск аккуратно выпаривают (например, проглаживая работу через газеты утюгом). Края ткани могут обработать, а саму работу оформить в раму или на подрамник.

Что можно подчеркнуть в композиции

Художники часто делают акцент на контрастах: лёгкость и воздушность крыльев против более плотной, детализированной одежды; тёмный фон против светлого нимба. Также интересно обыграть свет — например, сделать так, чтобы он «вытекал» из-за спины ангела или играл на складках ткани.

Тема 11. Просмотр готовых работ «Выставка»

Просмотр готовых работ (выставка) «Творческая роспись» Основы выставочной экспозиции. Подготовка и проведение выставки изделий. Проведение конкурса на лучшую работу. Обсуждение работ, индивидуальные консультации. Подведение итогов.

2. Организационно-педагогические условия

2.1. Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения	Дата окончания обучения	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	01 сентября	31 мая	36	108	288	2 занятия по 3 часа в неделю, 1 занятие 2 часа в неделю
2 год	01 сентября	31 мая	36	108	288	2 занятия по 3 часа в неделю, 1 занятие 2 часа в неделю
3 год	01 сентября	31 мая	36	108	288	2 занятия по 3 часа в неделю, 1 занятие 2 часа в неделю
4 год	01 сентября	31 мая	36	108	288	2 занятия по 3 часа в неделю, 1 занятие 2 часа в неделю
5 год	01 сентября	31 мая	36	108	216	3 занятия по 2 часа в неделю
6 год	01 сентября	31 мая	36	108	216	3 занятия по 2 часа в неделю
7 год	01 сентября	31 мая	36	108	216	3 занятия по 2 часа в неделю

Летние каникулы 01 июня – 31 августа

На основании статьи 112 Трудового кодекса РФ Государственными нерабочими праздничными дни при шестидневной рабочей неделе являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.

Нерабочие дни в Учреждении в соответствии с ежегодно утверждаемым Правительством РФ Производственным календарем (по шестидневной рабочей неделе).

2.2. Условия реализации Программы

Чтобы успешно обучить учащихся, необходимо, прежде всего, владеть знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую значимость.

Материально-техническое обеспечение

Помещение для проведения занятий должно быть светлым.

Кабинет должен быть оформлен планшетами с правилами техники безопасности при работе с ручными инструментами (кистями, красками, изделиями для росписи)

Кроме этого, для успешной реализации программы необходимо

- материально-техническое обеспечение:

канцелярские товары (Кисти беличьи, краски масляные, гуашь, контурные краски для ткани, акриловые краски, краски для росписи по ткани, краски для росписи по стеклу, карандаши простые, цветные, фломастеры, ластик, линейка, картон, листы плотной бумаги, бумага для творчества), различные изделия: (Доски, матрешки, деревянные яйца для росписи, подносы различной формы); а так же материалы для росписи: лак ПФ 286, лак по дереву, подсолнечное масло, скипидар, растворитель, лак акриловый глянцевый, различные цвета эмали Престиж, и др..

Методические материалы

- методическое обеспечение технологические карты, наглядные пособия, готовые изделия, технологические карты, рисунки, эскизы и книги по декоративно-прикладному творчеству.

Методические материалы программы «Народные промыслы» включают в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.

В рамках программы осуществляется ознакомление с классическими и народными искусствами.

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие детей 10-17 лет, на которых рассчитана данная Программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики, учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками.

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, учет психологических особенностей каждой возрастной группы, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

Немаловажное значение для эффективности проведения занятия имеют применяемые методы:

* словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка)

* наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные наблюдения учащихся);

* практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение навыков, управление технологическими процессами).

При организации работы широко используется дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, технологические схемы, специальную и дополнительную художественную литературу, фотографии детских и профессиональных работ мастеров, разработку отдельных тематических занятий.

В зависимости от уровня подготовки, способностей учащихся, от продолжительности обучения по определенному модулю на занятиях используются следующие уровни действий: на начальном этапе - репродуктивный, по мере усвоения программы - самостоятельное воспроизведение образца, на более поздних этапах – продуктивно-творческий.

По степени включенности детей в образовательный процесс данная программа - репродуктивно-творческая.

Воспитание и обучение осуществляется в процессе творческой работы. Учащиеся получают от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы им для осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной модели. Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. Все задания соответствуют возрасту детей. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед, так и во время работы.

Выполнение творческих заданий на темы народных промыслов служат развитию воображения и фантазии у учащихся, позволяют не только выявлять индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-этические задачи в образной форме. При выполнении задания перед учащимися ставится задача - определить назначение своего изделия. Подобная установка дисциплинирует учащихся, дает хороший осознанный подход к решению.

Занятия проходят по следующей схеме: организационный момент, объяснения темы и учебной цели, постановка задач на теоретические и практические часы занятия, повторение пройденного материала, беседы по теме, изложение новой темы, практическая работа, вывод, оценка работы учащихся.

Занятия проводятся в игровой форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Особое внимание при проведении занятий уделяется созданию доброжелательной творческой обстановки, что способствует индивидуальности обучения.

Программа построена так, что усвоение знаний неразрывно связано с их последующим закреплением в практической работе. Полученные практические навыки позволяют учащимся создавать свои собственные шедевры уже на первом году обучения, помогут собственными руками сделать уникальные изделия, подарки и сувениры.

Участие детских работ в выставках, конкурсах различного уровня дает возможность учащимся само выражаться, почувствовать значимость своего творческого труда.

Кадровое обеспечение – для реализации программы педагог должен иметь педагогическое образование, I или высшую квалификационную категорию.

В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники безопасности труда.

Опыт показывает, что занятия в объединении открывают большие возможности для развития детской инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют детскую мысль.

Данная программа способствует полному усвоению предложенного материала и на уровне элементарного образования и на уровне начальной до профессиональной подготовки.

Особенность заданий для выполнения на занятиях в объединении состоит в их методическом

обеспечении в оптимальные сроки, что позволяет юным мастерицам не утратить интерес к своей работе и заверить ее на творческой "нотке". Такой подход позволяет избежать непродуктивных заданий, культивировать вкус к самому процессу овладения мастерством народными художественными промыслами.

2.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы

Оценивать достижения учащимся с ОВЗ планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося с ОВЗ может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Специальные условия проведения *текущей, промежуточной и итоговой* (по итогам освоения программы) *аттестации* учащихся с ОВЗ включают:

- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ;
- привычную обстановку в кабинете (присутствие своего педагога, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ;
- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий.

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка творческих работ учащихся, аналитический материал по итогам проведения диагностики, аналитическая справка, открытое занятие, игра.

Формами итогового контроля служат:

итоговое занятие по темам, совместный анализ выполненной работы реализация поставленной темы проявляется через тесты, направленные на выявление уровня развития жизненного опыта, участие в выставках на уровне района, города, области, персональные выставки, участие в мастер-классах.

Формами контроля деятельности по данной учебной программе являются:

- индивидуальные зачеты в процессе занятий;
- представление собственных творческих работ;
- выставка творческих работ учащихся;
- итоговая работа в виде представления собственных изделий.

Оценочные материалы

Для полноценной реализации Программы используются разные виды контроля:

Входной контроль осуществляется в начале 1, 2 года обучения в виде собеседования и анкетирования.

Текущий контроль осуществляется в ходе беседы и практических работ на занятиях.

Итоговый контроль проводится по результатам прохождения 1года обучения в виде собеседований, опросов и практических работ. Оценка теоретических знаний обучающихся проводится в процессе собеседований и тестирования. При этом учитывается правильность изложения материала, умение применять полученные знания на практике при выполнении творческих работ, самостоятельность выполненной работы.

Результаты обучения отражаются в выставках творческих работ, учитывается наличие и количество оригинальных работ, наличие индивидуальных творческих проектов, уровень творческих способностей, желание работать, аккуратность выполнения.

Кроме того, в течение всего периода обучения собирается и составляется «портфолио», которое является современной, наглядной и эффективной формой оценивания творческих достижений учащегося.

3.Список литературы

- Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. - М.: 2000
- Бялик В. Искусство украсит их жизнь // Искусство в школе. - 2000. - № 6
- Барадудин В. А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. / В.А.Барадудин. Свердловск. 1987. 85 с.
- Бема Ю. Большая книга игр и поделок/пер. с нем.. – Москва.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001
- Василенко В. М., Артамонов М. Федоскино. — М.; Л., 1935.
- Грязнов А. И. Федоскинские таланты / Художник Ю. Давыдов; Фотокорр. А. Становов. — М.: Московский рабочий, 1970. — 128, [12] с. — 26 000 экз. (обл.)
- Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М.,2003.
- Григорьева Н.Я. Роспись по ткани. С-П., 2001.
- Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. М., 2001.
- Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и мальчиков. ООО «Издательство «Кристалл»», М.: ЗАО «Издательский Дом Оникс», 2000.
- И. А. Дворкина, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002.
- Примерная программа для детских художественных школ и художественных школ искусств (углубленный курс). М., 2003
- Лебедева Л. Д. Арт - терапия в педагогике // Педагогика. - 2000.- №9
- Учимся рисовать серия «Демонстрационный материал». - Екатеринбург, 2003
- Дмитриев А. В., Максяшин А. С. «Тагильская роза».- Екатеринбург, 2000
- Сокольников Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе:— М.: Издательский центр «Академия»,2003.
- Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. – Москва, ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.
- Кожохина С.К. Батик. Ярославль, 2000.
- Эл. Ресурс. ФГОС. Министерство просвещения Российской Федерации. Реестр адаптированных образовательных программ. <https://fgosreestr.ru/>
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Мезенская роспись, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Урало-Сибирская роспись, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Хохлома, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Гжель, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Искусство Гжели, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Полхов Майданская роспись, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Пермогорская роспись, 2005
- Светлана Вохринцева «Учимся рисовать». Издательство «Страна фантазий»
- Городецкая роспись, 2005
- Синеглазова М.А. Распишем ткань сами. М., 2000.
- Синеглазова М.О. Батик. М., 2002.
- Уханова И. Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. — Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964. — 96 с.
- Чижов М. С. Среди миниатюристов: Записки федоскинского мастера / Под ред. Б. И. Коромыслова; Оформление В. С. Ворониной. — Л.: Художник РСФСР, 1982. — 264 с. — 20 000 экз. (в пер., суперобл.)
- Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: Учеб. пособие для студ. выс. учеб. заведений. / М.С. Соколова. Москва. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2002. 304 с.

Яловенко Г. В. Федоскино. — Москва., 1959.
Энциклопедия художника, Искусство батика, М., 2000 .

Нормативные документы:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.).
4. Федеральный закон от 28.12.2024 N 543-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р.
6. Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок).
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».
11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).
12. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.03.2018 № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года».
13. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29.06.2023 № 785-Д «Об утверждении Требований к условиям и порядку оказания государственной услуги в социальной сфере «Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с социальным сертификатом».
14. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района.
15. Приказ директора МБУ ДО ДДТ Ленинского района № 124 от 22.05.2025 г. «Об утверждении Положения о дополнительных общеобразовательных и адаптированных дополнительных общеобразовательных программах Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района».

Кадровые условия: Отмахова Елена Леонидовна педагог дополнительного образования, высшей квалификационной категории, член Союза Художников России, мастер народных художественных промыслов Свердловской области.