

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»
Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-
методической работе
Устименко Ю.А.
«23» июня 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Батик**

Направление подготовки: **Педагогическое образование**
Направленность (профиль): **Изобразительное искусство**
Форма обучения: очная
Курс – 4
Семестр – 7
Всего зачетных единиц – 5, часов – 180
Форма отчетности: зачет – 7 семестр

Программу разработал: доцент Беляева И.А.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой

Жахова И.Г.

Смоленск
2022г.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Батик относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Освоение дисциплины тесно связано с такими предметами как «Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок», «Живопись».

Дисциплина «Батик» направлена на освоение одного из видов ДПИ.

На занятиях обобщаются и закрепляются знания по декоративно-прикладному искусству, живописи, композиции.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК-4. Способен осуществлять различные виды внеурочной деятельности с различными категориями учащихся</p>	<p>Знать: формы внеурочной деятельности по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и компьютерной графике; правила и закономерности, техники и технологии, приемы и особенности практической деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики;</p> <p>Уметь: осуществлять различные виды внеурочной деятельности по направлениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики с различными категориями учащихся;</p> <p>Владеть: опытом создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных и дизайне; опытом работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств; навыками организации и проведения внеурочной деятельности в разных областях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики.</p>
<p>ПК-5. Способен Использовать научные знания и умения в предметной области "Изобразительное искусство" в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего и основного общего образования, программ дополнительного образования.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- историю изобразительного искусства и архитектуры; средства художественной выразительности, правила и законы композиции; пластическую анатомию; техники, материалы и технологии изобразительного и декоративно-прикладного искусства; теорию и практику рисунка, живописи, скульптуры, книжной и станковой графики; декоративно-прикладного и русского народного искусства, компьютерной графики и дизайна; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- организовывать практическую деятельность учащихся с учетом знаний в различных областях изобразительного, декоративно-прикладного

	<p>искусства и компьютерной графики, собственного опыта работы над созданием учебных и творческих работ в различных направлениях изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики;</p> <p>Владеть:</p> <p>- умениями и навыками учебной и творческой деятельности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и компьютерной графики, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного и декоративного искусства.</p>
--	--

3. Содержание дисциплины

Программа дисциплины рассчитана на 180 часов и включает различные виды занятий: лабораторные — 104 часа, самостоятельную внеаудиторную работу студентов – 76 часов.

На занятиях студенты знакомятся с историей развития искусства художественной росписи тканей, с инструментами, материалами и технологией традиционного батика в дальневосточных странах. Осваивают современные приспособления и материалы, особенности красителей, текстильных материалов в работе. В рамках программы студенты изучают основные виды батика. Свободная роспись ткани: особенности, виды грунтов и способы их подготовки, эффекты соли и мочевины. Горячий батик (простой, сложный, эффект кракле). Холодный батик (роспись с видимым и скрытым контуром).

4. Тематический план

п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			Лекции	Практич. и лаборат. занятия.	Самостоят. работа
1	История развития батика, его виды. Инструменты, материалы, технологические приемы. Техника безопасности. Правила подготовки ткани к работе. Узелковый батик	16		8	8
2	Свободная роспись	16		8	8
3	Горячий батик	70		42	28
4	Холодный батик	78		46	32
	Итого	180	0	104	76

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Лабораторные занятия

Тема 1: «Узелковая техника крашения ткани».

Вопросы для обсуждения: История развития художественной росписи ткани (батика). Виды батика и их изобразительные особенности. Виды тканей и их подготовка к работе. Оборудование, инструменты и приспособления, организация рабочего места, техника безопасности.

Практическая работа. Выполнение тренировочных упражнений на лоскутах тканей разного типа (хлопчатобумажные ткани, искусственный и натуральный шелк, трикотаж и т. д.) размером 20х30 см. Получение узоров методом сложения и перевязывания ткани, методом прошивания (тритик). Приемы крашения ткани.

Оборудование и материалы. Краски для батика, швейные нитки и иголки, бечевки, ленты, пуговицы, бусины, перчатки, кисти (белка, №10), клеенка, емкости для воды и красителей, демонстрационный стенд с примерами изделий, выполненных в технике узелкового батика.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы:

а) разработать авторский узор, выполнить макет из бумаги, выполнить пробу на ткани. Подготовить ткань для итоговой работы в технике узелкового батика.

б) Изготовить модель авторского изделия в масштабе 1:2 (макет из кальки и в материале - сложение ткани, покраска).

в) подготовить мотивы для росписи размером 20х10 см (живописный и графический варианты, подрамники (50х70 см), хлопчатобумажную ткань, скотч, кнопки.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 2: «Свободная роспись».

Вопросы для обсуждения: Способы подготовки ткани и подрамника к работе, способы натяжения хлопчатобумажной ткани на подрамник, нанесения разметки и резервных линий. Способы подготовки грунтов для свободной росписи ткани, приемы грунтовки ткани. Анализ результатов авторского изделия в узелковой технике, утверждение эскизов для выполнения изделия в натуральную величину.

Практическая работа: выполнение упражнений в технике свободной росписи на не грунтованной ткани, с использованием загустителей (солевой загустки, крахмала и желатина). Работа выполняется на хлопчатобумажной ткани.

Оборудование и материалы: Подрамники, ткань, скотч, кнопки, линейки и простые карандаши, грунты, флейцы для грунтов, кисти для росписи, перчатки, клеенки для столов, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, эскизы росписи.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы:

а) закончить аудиторную работу. Подготовить второй подрамник, натянув ткань другого типа (синтетическую);

б) Выполнить авторское изделие в узелковой технике.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5.

Тема 3: «Эффекты в батике».

Вопросы для обсуждения: эффект соли и мочевины, особенности «работы» соли и мочевины на ткани, приемы работы.

Практическая работа: роспись мотивов с применением соли и мочевины. Выполнение упражнений на синтетической ткани.

Оборудование и материалы: подрамники, ткань, скотч, кнопки, линейки и простые карандаши, грунты, флейцы для грунтов, кисти для росписи, перчатки, клеенки для столов, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, эскизы росписи.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: закончить аудиторную работу,

оформить упражнения в паспарту, вложить в файлы, подшить в папку. Подготовить: пяльцы, ткань, подрамник к работе распечатки работ художников-батицистов для копирования.
Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13.

Тема 4: «Горячий батик».

Вопросы для обсуждения: виды горячего батика (простой, сложный), техника исполнения. Эффект кракле. Правила техники безопасности при работе с горячим воском (парафином).

Практическая работа: выполнение упражнений в технике горячего батика, выполнение копии работы художника-батициста.

Оборудование и материалы: клеенки для столов, плитки, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, пяльцы, ткань, подрамник, мотивы для упражнений, распечатки работ художников-батицистов для копирования.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: закончить аудиторную работу, оформить в раму, разработка эскизов для авторской работы.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.

Тема 5: «Горячий батик».

Вопросы для обсуждения: особенности выполнения росписи в технике простого и сложного горячего батика. Приемы выполнения эффекта «кракле»

Практическая работа: завершение копии работы художника-батициста. разработка эскизов авторской работы.

Оборудование и материалы: клеенки для столов, электрические плитки, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, ткань, подрамник, бумага для картона авторской работы.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: продолжить работу над авторской композицией.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 11.

Тема 6: «Горячий батик».

Вопросы для обсуждения: анализ эскизов и картона, утверждение.

Практическая работа: выполнение творческой работы в технике горячего батика в материале: завершение картона, перенос рисунка на ткань, роспись.

Оборудование и материалы: клеенки для столов, плитки, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, ткань, подрамник.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: закончить авторскую работу, оформить в раму. Подготовить подрамник к работе.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.

Тема 7: «Холодный батик»

Вопросы для обсуждения: история холодного батика, виды холодного батика, его декоративные свойства. Техника исполнения мотива в технике видимого контура. Техника выполнения пейзажа в технике скрытого контура.

Практическая работа: выполнение росписи с видимым и скрытым контуром на хлопчатобумажной ткани, выполнение копии художника-батициста. Разработка эскизов авторской росписи

Оборудование и материалы: клеенки для столов, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, пяльцы, ткань, подрамник, мотивы для упражнений, распечатки работ художников-батицистов для копирования.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: закончить аудиторную работу, оформить, подготовить эскизы авторской работы.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.

Тема 8: «Холодный батик».

Вопросы для обсуждения: виды холодного батика. Способы проверки качества резервирующих линий. Обсуждение эскизов творческой работы студентов.

Практическая работа: завершение работы над эскизами, выполнение картона, перевод рисунка на ткань, прокладка резервирующих линий, роспись.

Оборудование и материалы: клеенки для столов, краски, емкости для воды, стенд с образцами работ студентов, ткань, подрамник, бумага.

Задание для самостоятельной (внеаудиторной) работы: выполнение росписи на подрамнике. Оформление работы в раму.

Литература: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы

На занятиях используются методические материалы: мотивы для росписи и этапы их выполнения, этапы выполнения утилитарных изделий в технике узелкового батика.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Практические задания:

Тема: «Узелковая техника крашения ткани».

Выполнить: узор «Волна» в полосе в продольном, поперечном и диагональном направлениях;

узор «Гвоздики» в полосе в продольном направлении, в квадрате по кругу;

разработать авторский узор;

разработать орнаментальную композицию для косынки, шарфа, платка или другого изделия.

Тема: «Свободная роспись».

Выполнить: композицию с использованием различных грунтов (крахмального, солевого, желатинового);

композицию с использованием эффектов соли и карбомида (мочевины).

Тема: «Горячий батик».

Выполнить: мотив различных техниках - простой горячий батик, сложный, в технике кракле.

Тема: «Холодный батик».

Выполнить: мотив в технике видимого контура, технике скрытого контура.

Критерии оценивания качества выполнения работ

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил установленный рабочей программой перечень работ на высоком качественном уровне (в работах решены композиционные, колористические, стилистические и технологические задачи).

Для отчета представляются упражнения, оформленные в паспорту формата А4 и помещенные в файлы.

Оценка «хорошо» выставляется, если работы не отвечают одному из перечисленных требований.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работы не отвечают двум из перечисленных требований.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работы представлены или не в полном объеме, или выполнены на низком качественном и художественном уровне и студентом не соблюдены требования к оформлению работ.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Экзаменационные задания:

На экзамен, который проводится в виде просмотра, студенты представляют:

- две копии с работ художников-батицистов и три творческие работы (изделие в технике узелкового батика, композиции в технике горячего и холодного батика размером не менее 40х60 см), оформленные в соответствии с требованиями рабочей программы;
- портфолио с оформленными в паспорту и файлы, упражнениями озаглавленные титульным листом.

В случае представления на просмотр неполного объема работ, установленного программой, или работ, выполненных вне аудиторных занятий, без утвержденных преподавателем эскизов и картона авторской работы, студенту на экзамене выставляется оценка «неудовлетворительно».

В критерии оценки работ студента входит:

- оригинальность композиционного решения;
- уравновешенность композиции;
- наличие композиционного центра;
- графическое и цвето-тоновое решение;
- владение техническими приемами получения изображений в выбранном виде батика;
- оригинальность стилизации выбранного мотива;
- единство эстетических и утилитарных функций изделия;
- аккуратность исполнения;
- художественное впечатление от работы;
- качество оформления работ.

Оценка «отлично» выставляется, если студентом соблюдены все требования;
оценка «хорошо» ставится при невыполнении от одного до двух пунктов;
оценка «удовлетворительно» ставится при невыполнении от трех до пяти пунктов;
оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении от шести и более пунктов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1 Основная литература

1. Миненко, Л. В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народных промыслов : учебное пособие для вузов / Л. В. Миненко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14427-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496990> (дата обращения: 04.07.2022).

7.2. Список дополнительной литературы

6. Аллахвердова В.Э. Батик. Глина. Дерево. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.
7. Буткевич Л.М. История орнамента. - . М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.
8. Гармония цвета. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006.
9. Фокина Л.В. Орнамент: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.
10. Хансен Брита. Роспись по шелку для начинающих. М.: «Внешсигма», 1997.
11. Чернышов О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для формирования и поддержания интереса к дисциплине студентам рекомендуются материалы сайтов

12. https://www.art-spb.ru/category/batik_hudozhniki - Современные художники-батикисты

13. <https://kraskibatik.ru/artists> - Батик в работах художников и дизайнеров

8. Материально-техническое обеспечение

Успешному освоению батика способствует обеспеченность учебных занятий необходимыми приборами, материалами, оборудованием, которыми обеспечены аудитории № 99, 100.

Оборудование: учебные столы, полки или стеллажи для хранения подрамников, паяльцы, демонстрационные стенды, технические средства обучения, экран.

Приборы: электроплитки, утюги, фены.

Материалы: разного вида ткань, нитки, красители, бумага для эскизирования, карандаши, кисти.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian
2. Microsoft Office 2010 Russian

Для показа презентаций на лабораторных занятиях используется Microsoft Power Point.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022

