

Список литературы

1. Учебная программа по предметам образовательной области «Искусство» уровня начального образования (1-4 классы)
2. Карачев А.А. Метод проектов и развитие творчества учащихся // Школа и производство. – 1997 г., № 2, с.10-11.
3. Чернышов О.В. Формальная композиция. – Мн.: Харвест, 1999 г.
4. Неменский И.В. Мудрость красоты. – М., Искусство. – 1999г.

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ БАТИК В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

*Салкимбаева С.А., м.п.н., старший преподаватель
КарГУ им.Е.А.Букетова
Корнилова У.И., студентка группы ИИЧ-12 з.о., с.п.*

Зачем в школе обучать творчеству? Творчество – это деятельность, рождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью, творчество специфично для человека, то есть всегда предполагает творца-субъекта творческой деятельности [1,123]. Из опыта работы хотелось бы выделить технику батик, как один из составляющих компонентов развития творческого потенциала учащихся на уроках изобразительного искусства в школе.

Ребенок с помощью техники батик может научиться видеть, чувствовать и оценивать все по законам красоты. У него развивается художественный вкус. Техника батик позволяет создавать новые оригинальные замыслы в рисунках на ткани, формировать у детей интерес к изобразительному творчеству. Одним из наиболее важных условий успешного развития способностей ребенка на занятиях по технике батик является разнообразие и вариативность работы. Чтобы создать рисунок, ребенку требуется активная работа воображения и наличие определенных знаний, умений и навыков. На этих занятиях максимально развивается самостоятельность и изобразительные

способности ребенка, важные для развития его творчества. Рисование нетрадиционными техниками - это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться [2,103].

Хотелось бы рассмотреть батик, как новую технологию изобразительного творчества детей младшего школьного возраста, его историю развития и попытаемся выделить основные виды, техники батика, которые возможно использовать на уроках изобразительного искусства.

Родиной батика, искусства росписи тканей, считается Юго-Восточная Азия. К нам батик пришел из Индонезии, даже название этого декоративного искусства происходит от местного слова «анбатик» – рисовать, писать. При изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы – резервы, позволяющие сохранять окраску того или иного фрагмента ткани при дальнейшем окрашивании. Основой для росписи служили хлопковые ткани ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: ее вымачивали, тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным количеством природных красителей, которые использовались в традиционном индонезийском батике. Теплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до темно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго – самого яркого красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное положение и родственные связи. Сюжеты для росписи использовались самые разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов – для украшения одежды: многофигурные жанровые или религиозные композиции – для жилищ и храмов. Батик в древности был распространен не только в Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название «бандхана» и «лахерия» [3,17].

Китайцы подарили миру шелк и, как следствие, – способ его окраски. Техника «лацзе» – в переводе «узоры воском» – очень похожа на батик. На шелк наносили рисунок расплавленным воском, после чего ткань окрашивали. Когда воск удаляли, на его месте оставались участки неприкрашенной ткани. Существовал и другой метод, при котором ткань вначале полностью окрашивали, а после нанесения узора из воска опускали в щелочной раствор, возвращавший фону росписи его первоначальный цвет. Такая роспись могла быть и многоцветной.

В Японии, куда батик, по мнению ученых, попал из Индии или Китая, он назывался «рокэти». Японцы, соединив полученные знания с собственным культурным наследием, создали изумительные по красоте произведения с традиционными национальными сюжетными узорами. Такие ткани использовались для изготовления кимоно. Когда в начале XVII века в Индонезию проникли голландцы, они обратили внимание на поразительное сходство храмовых батиков-панно этой страны с фресками христианских церквей. Благодаря предприимчивым голландцам батик попал в Европу, европейцы модернизировали это искусство, превратив его в полупромышленный способ окраски тканей.

В середине XIX века окраска тканей в технике батика была вытеснена английской ситцевой набойкой, и батик почти на полстолетия становится уделом кустарей – ремесленников. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика, посвящая этому многие годы жизни. Затем, возвращаясь на родину, они делились своими знаниями.

Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Во второй половине прошлого века огромное количество художников и просто любителей со всего мира отправляются изучать технику на родину батика. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным. При этом техника фактически не меняется, а переносится механически в другие страны и культуры. Батик имеет в основном утилитарный характер [4,140].

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художественного уровня изделий.

Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ – театральные и сценические занавеси или шторы для кафе. С одной стороны, мода времен НЭПа обеспечила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем увлечение расписными шальями сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины» [5,45].

Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Ведущую позицию там занимали художники из Литвы и Латвии, в культуре которых сохранялись аграрно-феодалные ремесла. Становление современной школы литовского текстиля, и в том числе батика, связано с именем его основателя Юозиса Бальчикониса [6,59].

Так постепенно было воспитано, выращено целое поколение художников, пришедших из учеников и получавших художественное образование параллельно с работой в качестве «расписника». Это А. Талаев, Л. Грасс, И. Трофимова, В. Кравченко. Целый ряд ярких самобытных авторов внесли свой вклад в искусство батика: Л. Грасс, А. Косяк, Ю. Салман, А. Мурманов, А. Домаскин, Н. Голубцова, Л. Наумкипа и многие другие. Сегодня батик в Казахстане находится на высоком профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит свое отражение в регулярных выставках этого вида искусства. В наши дни батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он

соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как акварель, графика, витраж, мозаика. Батик широко используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми решениями. Батик позволяет создавать эксклюзивные ткани. Востребованные и мастерами высокой моды, и модельерами, создающими более демократичную одежду [7,69].

Вопросы развития творчества учащихся рассматривались ранее в различных аспектах рядом авторов, в частности, Ю.Л. Хотунцевым, О.А. Кожинной, А.А. Карачевым, Г.И. Кругликовым. Автор, опираясь на основные положения работ, делает акценты на анализе роли художественно-эстетической деятельности учащихся при обучении технологии с позиций развития творческого потенциала личности и на подготовке учителя к реализации функции творческого развития учащихся [8,38].

Целенаправленное формирование личности, способной творчески подходить к труду в любой сфере человеческой деятельности – важнейшая задача, стоящая перед современной школой. За последнее десятилетие эта мысль стала привычной, а фразы подобного типа отчасти превратились в шаблоны. Хотя справедливость подобных утверждений бесспорна. Изменились социально-экономические условия жизни, произошла смена парадигмы отечественного образования. Установка на творчество обусловлена быстрым темпом изменения параметров окружающего мира. А это, в свою очередь, вызывает у человека потребность в адаптации, приспособлении к этим постоянным изменениям (как потребность в самосбережении и самореализации одновременно). Стремление реализовать данную потребность приводит к формированию способности адекватного реагирования на смену условий, которое выражается в мыслях, делах и поступках, носящих поисковый, творческий характер. Действия по шаблону, основанные на переданных знаниях и опыте известных способов деятельности (умениях и навыках) уже не могут удовлетворить требованию адаптации к происходящим изменениям. Напротив, жестко заданные и некритично усвоенные образцы действий препятствуют проявлению творчества [9,122].

Возникшее противоречие заставляет искать иные, новые подходы к обучению в образовательной школе, где

закладываются основы личностного развития человека, чтобы выпускники могли быть готовы к самореализации во внешней, по отношению к школьной, среде.

Процесс развития творческого потенциала, раскрытия творческих возможностей учащихся требует значительного времени, как и любой творческий процесс. Для его эффективности необходимо на протяжении всего обучения в школе создавать такие условия, чтобы каждый учащийся имел возможность овладеть личным опытом творческой деятельности, основанном на полученных, добытых самостоятельно и усвоенных знаниях [10,146].

Изобразительная деятельность детей приобретает художественно-творческий характер постепенно, в результате накопления и уточнения образов-представлений и овладения способами изображения. Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование на занятиях нетрадиционного материала и нестандартных изобразительных технологий. Под техникой следует понимать – владение материалами и инструментами, способы их использования для целей изображения и художественного выражения. В понятие техники включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность [11,68].

Известно, что способам изображения детей следует учить, правильно пользоваться разными изобразительными материалами, т.е. научить детей технике изображения. Рисование в начальной школе включает определенную технику, овладеть которой ребенку необходимо для того, чтобы он мог свободно ею распорядиться при решении различных изобразительных задач [10,32].

Необходимость обучения рисованию, и в частности техническим навыкам, подчеркивается разными учеными, которые утверждают, что способности к рисованию проявляются и развиваются только в процессе рисовальной деятельности ребенка и лучше всего в процессе обучения под руководством взрослого. Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет [12,201].

В настоящее время в начальной школе широко распространено использование таких классических техник, как гуашь, акварель, пастель, уголь, карандаш, фломастер. Перечисленные классические техники могут использоваться в любой возрастной группе [10,46].

Одним из доступных средств развития изобразительного творчества детей младшего школьного возраста может являться техника батик.

Изучая, художественную литературу нами было установлено, что существуют разные способы выполнения росписи по ткани: узелковый батик, панно на шелке, горячий батик, батик по соли, свободная роспись [13,120].

Работа в технике холодного батика дает возможность расписать не всю вещь, а один небольшой фрагмент. Такая фрагментарная роспись может не только украсить изделие, но и без помощи аппликации скрыть дефект ткани или пятно. Обязательное наличие контура придает произведениям, выполненным в этой технике, дополнительную декоративность и графичность. Линии контура ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является обязательным условием. Именно в технике холодного батика расписывают платки на текстильных фабриках [14,32]. Рисунок печатают резервирующим составом на машине, а расписывают вручную по образцу, используя не кисти, а стеклянные трубочки для резерва. Такая работа требует некоторого опыта, так как краситель вытекает быстрее, чем резерв, хотя резервуар трубочки и создает небольшой его запас. Поэтому в практических занятиях для резерва мы будем использовать трубочки, а роспись производить кистями и тампонами. В качестве материала для открыток лучше взять подходящие по размеру обрезки хлопчатобумажной ткани или шелка. Если размер лоскута позволяет расположить несколько открыток, то лучше разделить его на равные участки способом выдергивания уточной и основной нитей [15,34].

Техника холодного батика включает в себя три основных способа: «Классический» – создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости, в результате чего получается рисунок, напоминающий витраж, и расписывается в один слой; «Многослойный» – создается также

по витражному принципу, но при этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга; «Незамкнутая графика» расписывается без использования замкнутых плоскостей, в этой технике резервирующая линия разрывается, что позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой [16,25].

Свободная роспись включает в себя три техники: «Акварельная техника» – ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием в определенных местах и применением спиртового эффекта, а также росписи специальными поролоновыми кистями по «сухому»; «Графаретная техника» – рисунок создается с помощью трафаретов и специальных баллончиков для распыления красителя; «Графика по свободной росписи» – создается с применением солевой техники и наводки графики резервом [17,86].

Данные техники наиболее полно отражают безграничные возможности росписи на шелке. Они доступны и эффектны, а также позволяют на высоком уровне решать любые творческие задачи – будь то декорирование платья, изготовление платка, шарфа, шали или станкового панно. Растяжка одного цвета позволяет выполнить плавный переход разной тональности одного цвета [18,120].

Таким образом, исходя из вышесказанного, ребенок с помощью техники батик может научиться видеть, чувствовать и оценивать все по законам красоты [19,23]. У него развивается художественный вкус. Детям школьного возраста доступны несколько видов техники батик: холодный батик, свободная роспись по ткани, роспись по ткани с элементами солевой техники, узелковый батик [20,14].

Список использованной литературы

1 Карачев А.А. Метод проектов и развитие творчества учащихся // Школа и производство. – 1997 г., № 2, с.10-11.

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

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

- 4 Дуайт Д. Основы китайской живописи. Энциклопедия. – М.: АРТ - РОДНИК, 2007.
- 5 Алфёров Л.Г. Технология росписи. Дерево.Металл. Керамика. Ткани. - Ростов н/Д: Феникс, 2000.
- 6 Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2003.
- 7 Вайткявичене Р.В. Первоосновы техники батика. – М.: Школа и производство, 1987.
- 8 Робинсон Р. Искусство батика: техника и образцы. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007.
- 9 Разумный В.А. Художественная педагогика. – М.: Ин-т переподготовки работников иск-ва, культуры и туризма, 1999.
- 10 Синеглазова О.М. Батик. – М.: Издательский Дом МСП, 2006.
- 11 Учебная программа по предметам образовательной области «Искусство» уровня начального образования (1-4 классы)
- 12 Давыдова Ю. Роспись по шёлку. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
- 13 Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. - М.: Радуга, 2000.
- 14 Искусство батика. – М.: Внешсигма, АСТ, 2000.
- 15 Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. - М.: Профиздат, 1998.
- 16 Синеглазова М.О. Батик. - М.: МПС, 2004.
- 17 Сузи Стоку. Батик. Практическое руководство. - М.: Ниола 21 век.
- 18 Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2003.
- 19 Кориюкин В.Н. Батик. - Л.,1978. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве.- Мн.: Беларусь, 2002.- 151 с.: ил.
- 20 Ситцевый букет/ Альбом для раскрашивания. - М.: Малыш, 1985.