

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Изучение народного фольклора на уроках декоративно-прикладного искусства у обучающихся ДХШ. «Жигулевские сказы», батик»»

Обучающийся

Е.А. Перепелицина

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Аннотация

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке и экспериментальной проверке методики преподавания техники батика на основе жигулевских сказов для учащихся детской художественной школы. В условиях глобализации и цифровизации интеграция регионального фольклора в современное художественное образование приобретает особую актуальность как средство сохранения культурной идентичности и развития творческих способностей подрастающего поколения.

Объект исследования: процесс обучения декоративно-прикладному искусству в детской художественной школе.

Предмет исследования: интеграция фольклорных мотивов Самарской Луки в технику батика.

Цель работы: разработка методики преподавания батика на основе жигулевского фольклора для учащихся детской художественной школы.

Методология исследования основывается на комплексном подходе, сочетающем теоретический анализ литературы по истории батика и фольклору Самарской области, изучение педагогического опыта, экспериментальную работу и анализ творческих работ учащихся.

В первой главе рассматриваются исторические аспекты развития техники росписи тканей, технология выполнения батика и разрабатывается методическое обеспечение преподавания на основе жигулевских сказов. Особое внимание уделяется анализу фольклорного наследия Самарской области и его потенциала для художественной интерпретации.

Во второй главе представлена экспериментальная работа, включающая разработку критериев оценки изобразительного творчества, проведение констатирующего и контрольного этапов диагностики, реализацию методики обучения и анализ ее эффективности.

Научная новизна заключается в комплексном подходе к интеграции регионального фольклора в художественное образование и создании

оригинальной методики преподавания батика на основе жигулевских сказов.

Практическая значимость работы определяется возможностью применения разработанной методики в образовательном процессе детских художественных школ. Результаты исследования показали положительную динамику развития изобразительного творчества у всех участников эксперимента со средним приростом 1,75 балла на одного обучающегося.

Методика способствует не только освоению технических навыков декоративно-прикладного искусства, но и формированию культурной идентичности учащихся через приобщение к региональному фольклорному наследию. Разработанный подход может быть адаптирован для использования в других регионах России при работе с местными фольклорными традициями.

Структура бакалаврской работы. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, содержит 8 рисунков, 28 таблиц, список использованной литературы (25 источников), 9 приложений. Основной текст работы изложен на 67 страницах.

Оглавление

Введение.....	6
Глава 1 Актуальность изучения народного искусства, фольклора, традиций и приобщение подрастающего поколения к этой теме.	
Особенности народного фольклора Самарской области.....	14
1.1 Технология выполнения батика.....	14
1.2 Исторические аспекты развития техники росписи тканей.....	23
Глава 2 Экспериментальная работа по разработке и апробации методического обеспечения по преодолению изобразительных штампов в детских рисунках на примере техники батика на основе жигулёвских сказов.....	31
2.1 Методическая разработка по преподаванию техники батика на основе Жигулёвских сказов в контексте декоративно-прикладного искусства для учащихся детской художественной школы.....	31
2.2 Критерии оценки изобразительного творчества обучающихся и констатирующий этап диагностики.....	51
2.3 Методика обучения технике батика на основе жигулевских сказов.....	53
2.4 Контрольная диагностика и анализ эффективности методики.....	58
Заключение.....	67
Список используемой литературы.....	71
Приложение А Диагностическая методика оценки изобразительного творчества обучающихся при работе с техникой батика.....	75
Приложение Б Комплекс диагностических заданий.....	77

Приложение В Результаты диагностики и анкетирования обучающихся (персональные данные изменены).....	80
Приложение Г Батик как средство художественной интерпретации фольклорных мотивов.....	83
Приложение Д Диагностический инструментарий для оценки работ учащихся ДХШ по теме «Жигулёвские сказы в технике батика».....	84
Приложение Е Технологическая карта урока по теме «Свободная роспись в холодном батике. Цветочная композиция по мотивам Жигулёвских сказов».....	85
Приложение Ж Графические пляды результатов педагогического эксперимента.....	86
Приложение И Иллюстрационный материал. Творческое задание.....	92
Приложение К Педагогический эксперимент.....	97

Введение

Выпускная квалификационная работа посвящается изучению народного фольклора на уроках декоративно-прикладного искусства у обучающихся детской художественной школы (ДХШ), с фокусом на «Жигулевские сказы» и технику батика. В эпоху глобализации и цифровизации, оказывающих значительное влияние на культурные процессы, сохранение и популяризация регионального фольклора приобретают особую значимость. Интеграция традиционных народных мотивов в современные художественные техники не только способствует сохранению культурного наследия, но и открывает новые горизонты для творческого самовыражения молодого поколения.

Актуальность темы обуславливается рядом факторов. В условиях стремительно меняющегося мира существует реальная угроза утраты культурной идентичности, что делает задачу сохранения и передачи народных традиций особенно важной. Современная система образования нуждается в инновационных подходах, способных заинтересовать учащихся и сделать процесс обучения более эффективным и увлекательным. Интеграция фольклорных мотивов в изучение декоративно-прикладного искусства отвечает этим требованиям, позволяя сочетать традиционное и современное, развивая при этом творческие способности учащихся. Обращение к региональному фольклору, в частности к «Жигулевским сказам», способствует формированию у учащихся чувства принадлежности к своей малой родине, что является важным аспектом патриотического воспитания.

Объектом исследования в данной работе выступает процесс обучения декоративно-прикладному искусству в детской художественной школе. Выбор обусловлен тем, что именно в рамках дополнительного образования создаются наиболее благоприятные условия для экспериментов с различными художественными техниками и их интеграции с элементами народного

творчества. Детская художественная школа представляет собой уникальную образовательную среду, где традиционные методы преподавания могут органично сочетаться с инновационными подходами, что открывает широкие возможности для реализации творческого потенциала как учащихся, так и педагогов.

Предметом исследования является интеграция фольклорных мотивов Самарской Луки в технику батика. Выбор этого предмета исследования продиктован несколькими соображениями. Самарская Лука представляет собой уникальный культурно-географический регион, богатый фольклорными традициями, которые до сих пор недостаточно изучены и использованы в контексте художественного образования. Техника батика, будучи одной из древнейших форм декоративно-прикладного искусства, обладает огромным потенциалом для интерпретации фольклорных сюжетов и образов. Сочетание локального фольклора с этой универсальной художественной техникой открывает новые возможности для творческого осмысления культурного наследия региона.

Цель работы заключается в разработке методики преподавания батика на основе жигулевского фольклора для учащихся детской художественной школы. Данная цель отражает комплексный подход к решению проблемы интеграции народного творчества в современное художественное образование. Достижение цели предполагает не только теоретическое осмысление проблемы, но и создание практических инструментов, которые могут быть непосредственно использованы в образовательном процессе. Разработка такой методики призвана обогатить педагогический инструментарий преподавателей ДХШ, предоставив им новые средства для развития творческих способностей учащихся и их приобщения к культурному наследию родного края.

Для достижения поставленной цели в работе решается ряд конкретных задач:

- исследование особенностей народного фольклора Самарской

области. В рамках этой задачи предполагается детальное изучение фольклорных традиций региона, с акцентом на жигулевские сказы. Анализ сюжетов, образов, символики, характерных для местного фольклора, займет центральное место в исследовании. Особое внимание уделяется работам Ю.К. Роцевского, внесшего значительный вклад в сохранение и изучение фольклора Самарской Луки;

- анализ исторических аспектов развития техники росписи тканей. Задача предполагает глубокое изучение истории батика, его эволюции от древних времен до наших дней. Особое внимание уделяется тому, как эта техника адаптировалась к различным культурным контекстам и художественным стилям на протяжении веков. Решение этой задачи позволит создать прочный теоретический фундамент для дальнейшего исследования и разработки методики;
- разработка методических рекомендаций по созданию батика на основе «Жигулевских сказов». Данная задача предполагает синтез теоретических знаний о технике батика и фольклоре Самарской области для создания практических рекомендаций по их интеграции в образовательный процесс. Методические рекомендации должны учитывать возрастные особенности учащихся ДХШ, а также специфику работы с различными материалами и инструментами, используемыми в технике батика;
- создание триптиха панно по мотивам сказов Ю.К. Роцевского. Практическая реализация разработанной методики в виде художественного произведения позволит проверить эффективность предложенных подходов и продемонстрировать потенциал интеграции фольклорных мотивов в современное декоративно-прикладное искусство.

Методология исследования основывается на комплексном подходе,

сочетающем теоретические и практические методы. Анализ литературы по истории батика, фольклору Самарской области и методике преподавания декоративно-прикладного искусства составляет теоретическую базу исследования. Изучение педагогического опыта преподавателей ДХШ, работающих с техникой батика и фольклорными мотивами, позволяет выявить наиболее эффективные подходы к интеграции этих элементов в образовательный процесс. Экспериментальная работа, включающая апробацию разработанных методических рекомендаций и создание триптиха панно, обеспечивает практическую составляющую исследования.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанной методики в образовательном процессе детских художественных школ. Интеграция народного фольклора в изучение техники батика способствует не только развитию художественных навыков учащихся, но и их приобщению к культурному наследию родного края. Предложенный подход может быть адаптирован для использования в других регионах России, что открывает перспективы для создания сети образовательных программ, направленных на сохранение и развитие локальных культурных традиций через современные художественные практики.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке концептуальных основ интеграции регионального фольклора в современное художественное образование. Анализ взаимосвязи между традиционными народными мотивами и техникой батика позволяет расширить представления о возможностях синтеза различных культурных и художественных традиций. Результаты исследования могут послужить основой для дальнейших научных изысканий в области педагогики искусства, культурологии и фольклористики.

Новизна исследования заключается в комплексном подходе к проблеме интеграции регионального фольклора в современное художественное образование. Впервые предпринимается попытка систематического изучения возможностей использования «Жигулевских сказов» в обучении технике батика. Разработанная методика представляет собой оригинальный синтез

традиционных и инновационных подходов к преподаванию декоративно-прикладного искусства, что вносит вклад в развитие педагогической науки и практики.

Структура работы отражает логику исследования и включает введение, две главы, заключение, список использованной литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи, раскрывается методологическая база и практическая значимость работы.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам исследования и анализу источников базы. В ней рассматривается история развития техники батика, его культурное и художественное значение в различные исторические эпохи. Особое внимание уделяется эволюции батика в России и его современному состоянию. Также в этой главе проводится анализ научной литературы по теме исследования, включая работы по фольклористике, педагогике искусства и методике преподавания декоративно-прикладного искусства.

Вторая глава сосредоточена на практическом исследовании, - поэтапное и последовательное изображение хода над творческой работой, начиная от эскизов до воплощения в материале, здесь важно проследить изменения, которые происходят во время создания творческого продукта.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшей разработки темы. Список использованной литературы включает широкий спектр источников по истории батика, фольклору Самарской области, педагогике искусства и методике преподавания декоративно-прикладного искусства. В приложениях представлены иллюстративные материалы, включая фотографии процесса создания триптиха панно, а также дополнительные методические разработки для использования в образовательном процессе ДХШ.

Научно-теоретическая база исследования опирается на труды отечественных и зарубежных ученых в области истории и теории

декоративно-прикладного искусства, фольклористики, педагогики и методики преподавания искусства. В работе использованы исследования Р.А. Гильмана, С.А. Давыдова, И.Н. Дворкиной по истории и технологии батика, труды В.И. Байтуганова и К.Я. Голейзовского по народной художественной культуре и фольклору. Особое значение для исследования имеют работы Ю.К. Рощевского, посвященные фольклору Самарской Луки.

Методологическую основу исследования составляют принципы системного, культурологического и деятельностного подходов. Системный подход позволяет рассмотреть процесс интеграции фольклорных мотивов в технику батика как целостное явление, включенное в более широкий контекст художественного образования. Культурологический подход обеспечивает понимание значимости сохранения и развития региональных культурных традиций в условиях глобализации. Деятельностный подход лежит в основе разработки практических рекомендаций по организации учебного процесса в ДХШ.

Исследовательская база работы включает материалы, собранные в ходе изучения опыта преподавания батика в детских художественных школах Самарской области, а также результаты экспериментальной работы по апробации разработанной методики. В качестве источников фольклорного материала использованы архивные документы, публикации местных краеведов и записи устных преданий, собранные автором в ходе полевых исследований.

Научная новизна исследования заключается в следующих аспектах:

- предпринята попытка систематического изучения возможностей интеграции «Жигулевских сказов» в процесс обучения технике батика в условиях ДХШ;
- разработана оригинальная методика преподавания батика, основанная на синтезе традиционных фольклорных мотивов и современных художественных техник;
- предложен новый подход к анализу взаимосвязи между

региональным фольклором и декоративно-прикладным искусством в контексте художественного образования;

- создана модель интеграции культурного наследия региона в современную образовательную практику, которая может быть адаптирована для использования в других регионах России.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении представлений о возможностях использования регионального фольклора в художественном образовании. Результаты работы вносят вклад в развитие теории и методики преподавания декоративно-прикладного искусства, а также в изучение механизмов сохранения и трансляции культурного наследия через образовательные практики.

Практическая значимость работы определяется возможностью непосредственного применения разработанной методики в образовательном процессе детских художественных школ. Материалы исследования могут быть использованы при подготовке учебных программ, методических пособий и рекомендаций для преподавателей декоративно-прикладного искусства. Созданный в рамках исследования триптих панно может служить наглядным пособием для демонстрации возможностей интеграции фольклорных мотивов в технику батика.

Апробация результатов исследования проводилась на базе детских художественных школ Самарской области. Основные положения и результаты работы были представлены на региональных и всероссийских научно-практических конференциях, посвященных проблемам художественного образования и сохранения культурного наследия.

Методы исследования включают:

- теоретический анализ научной литературы по истории батика, фольклору Самарской области, педагогике искусства;
- изучение и обобщение педагогического опыта преподавателей ДХШ;
- педагогический эксперимент по апробации разработанной методики;
- анкетирование и интервьюирование учащихся и преподавателей

ДХШ;

- анализ творческих работ учащихся;
- метод художественно-педагогического проектирования при создании триптиха панно.

Основные положения, выносимые на защиту:

- интеграция фольклорных мотивов Самарской Луки в технику батика является эффективным средством развития творческих способностей учащихся ДХШ и способствует сохранению культурного наследия региона;
- разработанная методика преподавания батика на основе «Жигулевских сказов» позволяет органично сочетать изучение традиционных народных мотивов с освоением современных художественных техник;
- создание триптиха панно по мотивам сказов Ю.К. Рощевского демонстрирует практические возможности применения разработанной методики и служит наглядным примером интеграции регионального фольклора в современное декоративно-прикладное искусство;
- предложенный подход к интеграции регионального фольклора в художественное образование может быть адаптирован для использования в других регионах России, способствуя сохранению и развитию локальных культурных традиций.

Глава 1 Актуальность изучения народного искусства, фольклора, традиций и приобщение подрастающего поколения к этой теме. Особенности народного фольклора Самарской области

1.1 Технология выполнения батика

В условиях современной глобализации и стремительного развития цифровых технологий изучение народного искусства, фольклора и традиций приобретает особую значимость как средство сохранения культурной идентичности и духовного наследия народа. Фольклорные традиции представляют собой уникальный культурный код, содержащий систему ценностей, мировоззренческих установок и художественных образов, сформированных на протяжении веков. «Интеграция фольклорного материала в образовательный процесс способствует формированию у подрастающего поколения целостного представления о национальной культуре, развитию исторического сознания и патриотических чувств, что соответствует стратегическим направлениям развития отечественного образования» [1].

«Приобщение детей и подростков к народным традициям через художественно-творческую деятельность обеспечивает не только сохранение культурного наследия, но и его активное развитие в современном контексте» [2]. Фольклорные мотивы служат источником вдохновения для создания оригинальных художественных произведений, позволяя молодому поколению осмыслить традиционные ценности через призму собственного творческого опыта. Педагогический потенциал народного искусства заключается в его способности воздействовать на эмоциональную сферу личности, стимулировать творческое воображение и формировать эстетический вкус. Систематическое изучение фольклорных традиций в рамках художественного образования создает благоприятные условия для гармоничного развития духовно-нравственных качеств личности и формирования устойчивой

мотивации к творческой деятельности.

Фольклорное наследие Самарской области представляет собой многогранное культурное явление, отражающее особенности исторического развития региона и специфику его природно-географических условий. Жигулевские сказы, составляющие основу местной фольклорной традиции, содержат богатейший материал для художественной интерпретации: от героических преданий о Степане Разине до мистических легенд о Хозяйке Жигулевских гор. Уникальность самарского фольклора заключается в органичном сплаве славянских мифологических представлений с элементами тюркской и финно-угорской культур, что создает неповторимый художественный мир с характерными образами, символикой и эстетическими принципами.

Батик – это искусство росписи ткани с использованием резервирующих составов. Процесс создания батика включает в себя следующие основные этапы (Рисунок 1):

- подготовка ткани: выбор подходящей ткани (шелк, хлопок, шерсть), стирка, глажка, натягивание на раму;
- создание эскиза будущей композиции;
- «нанесение резервирующего состава (воск, резиновый клей) по контуру рисунка для защиты участков ткани от проникновения краски» [3];
- роспись ткани красками в желаемой цветовой гамме. Используются специальные краски для батика – анилиновые или акриловые;
- удаление резервирующего состава после высыхания красок путем стирки или глажки ткани;
- роспись деталей, оформление дополнительными эффектами (кракелюр, соль, спирт и другое);
- термообработка готового изделия для закрепления красок.

Рисунок 1 – Этапы создания батика

Для детской художественной школы наиболее подходящими являются техники холодного батика и свободной росписи, как более безопасные и доступные для начинающих. На занятиях по батик у учащихся осваивают основные приемы и эффекты росписи, учатся создавать декоративные композиции, развивают свои творческие способности.

Интеграция самарского фольклора в искусство батика представляет собой комплексный процесс синтеза традиционных техник росписи ткани с богатым культурным наследием Поволжья. Данный симбиоз позволяет создавать уникальные художественные произведения, отражающие глубинную связь между ремесленным мастерством и народным творчеством.

Техника холодного батика, характеризующаяся использованием резервирующего состава для создания четких контуров рисунка, особенно подходит для воплощения сюжетов жигулевских легенд. Применение данной методики позволяет достичь графической выразительности, необходимой для

передачи образов фольклорных персонажей и символических элементов местных преданий.

Процесс создания батика, вдохновленного самарским фольклором, начинается с тщательного изучения легенд и преданий региона. Особый интерес представляет легенда о Хозяйке Жигулевских гор, которая может служить центральным элементом композиции. Образ Жигулихи, воплощающий мудрость, силу и связь с природой, органично вписывается в эстетику батика, позволяя художнику раскрыть глубинные смыслы народного сказания через игру цвета и формы.

Различают несколько видов батика в зависимости от используемой техники (Таблица 1):

- горячий батик – роспись с помощью расплавленного воска;
- холодный батик – роспись с применением резиновых контуров;
- узелковый батик – окрашивание ткани с узлами и складками;
- свободная роспись – живописная техника без резервирования.

Таблица 1 – Сравнение видов батика

Вид батика	Резерв	Сложность	Художественная выразительность
Горячий	Воск	Высокая	Четкие графичные контуры
Холодный	Резиновый контур	Средняя	Свобода росписи фона
Узелковый	Узлы и перевязки	Низкая	Абстрактные узоры
Свободная роспись	Без резерва	Высокая	Живописность, размытость красок

Палитра, используемая в работе над батиком на тему жигулевских легенд, должна отражать природные ландшафты Самарской Луки. Глубокие оттенки зеленого, символизирующие лесные массивы, сочетаются с голубыми и синими тонами, олицетворяющими воды Волги. Охристые и коричневые цвета могут использоваться для передачи скалистых образований Жигулевских гор, создавая визуальный контекст для развития сюжета.

Техника свободной росписи может быть применена для создания фоновых элементов, таких как небо или водная гладь. Данный подход

позволит достичь эффекта воздушности и легкости, контрастирующего с более четкими линиями основных образов, выполненных в технике холодного батика.

Интеграция элементов узелкового батика может быть использована для создания текстурных эффектов, имитирующих природные поверхности: камни, кору деревьев, речную рябь (Таблица 2).

Таблица 2 – Символические элементы в батике на тему жигулевских легенд

Элемент	Символическое значение	Техника исполнения
Жигулиха	Мудрость, сила, материнство	Холодный батик
Жигулевские горы	Вечность, неизменность природы	Холодный батик, узелковый батик
Волга	Жизнь, движение, изменчивость	Свободная роспись
Травы и цветы	Плодородие, циклы природы	Холодный батик
Птицы	Свобода, связь между мирами	Холодный батик
Геометрические узоры	Структура мироздания, порядок	Холодный батик
Волнообразные линии	Течение времени, судьбы	Холодный батик, свободная роспись

Процесс создания батика, вдохновленного жигулевскими легендами, требует глубокого погружения художника в мир народных сказаний и преданий. Необходимо не только визуализировать конкретные образы и сюжеты, но и передать атмосферу таинственности и магии, присущую фольклорным повествованиям. Для достижения этой цели может быть использован прием наложения полупрозрачных слоев краски, создающий эффект дымки или тумана, окутывающего горные вершины и речные берега.

Включение в композицию элементов современного ландшафта Жигулей – очертаний деревень, линий электропередач, силуэтов кораблей на Волге – позволит создать временной мост между легендарным прошлым и настоящим, прием подчеркнет непрерывность культурной традиции и актуальность народных сказаний для современного зрителя.

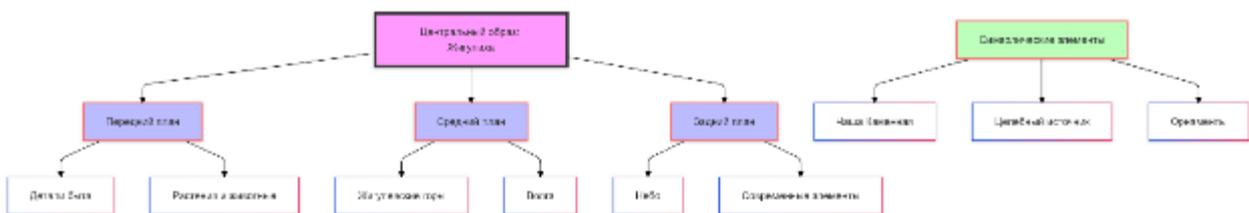

Рисунок 2 – Структура композиции батика «Хозяйка Жигулевских гор»

Диаграмма, представленная выше, иллюстрирует структурный подход к композиции батика, основанного на легенде о Хозяйке Жигулевских гор. Центральный образ Жигулики является связующим элементом всей композиции, объединяя различные планы и символические элементы (Рисунок 2). Такая организация пространства позволяет создать многослойное повествование, отражающее глубину и многогранность фольклорного сюжета.

Процесс работы над батиком, вдохновленным жигулевскими легендами, может быть разделен на несколько этапов, каждый из которых требует особого внимания и мастерства. Первоначальный эскиз, выполненный на бумаге, должен учитывать специфику техники батика и особенности выбранной ткани. Перенос рисунка на ткань осуществляется с особой тщательностью, так как от точности линий зависит качество последующего резервирования. Для передачи эмоционального состояния героини легенды художник может обратиться к экспрессивным приемам росписи, таким как свободные мазки и растекания краски.

Нанесение резервирующего состава является критическим этапом в создании батика. Для достижения наибольшей выразительности линий, особенно при изображении сложных орнаментальных элементов, может быть использована специальная трубочка с тонким носиком.

Выбор красителей играет ключевую роль в создании эмоциональной атмосферы произведения. Для батика, основанного на жигулевских легендах, предпочтительно использование натуральных красителей, полученных из растений, характерных для Поволжья.

Детальная диагностическая методика оценки изобразительного творчества обучающихся при работе с техникой батика представлена в приложении А, где раскрываются критерии оценки, показатели и процедуры проведения диагностики.

Таблица 3 – Этапы создания батика на тему жигулевских легенд

Этап	Описание процесса	Используемые материалы и инструменты
Разработка эскиза	Создание детального рисунка с учетом техники батика	Бумага, карандаш, акварель
Перенос рисунка на ткань	Точное копирование эскиза на подготовленную ткань	Ткань, карандаш, калька
Нанесение резерва	Создание контуров рисунка резервирующим составом	Резерв, трубочка для батика
Роспись фона	Заполнение крупных областей базовыми цветами	Краски для батика, кисти разных размеров
Детализация	Проработка мелких элементов и создание цветовых переходов	Тонкие кисти, дополнительные инструменты
Удаление резерва	Очистка ткани от резервирующего состава	Утюг, бумага для глажки
Закрепление красок	Фиксация рисунка на ткани	Утюг или паровая обработка
Оформление	Подготовка работы к экспозиции	Рама, подрамник или иное оформление

Процесс росписи ткани требует особой концентрации и чувства ритма (Таблица 3). Начиная с заполнения крупных цветовых плоскостей, художник постепенно переходит к более детальной проработке образов. Техника лессировки, заключающаяся в нанесении полупрозрачных слоев краски, позволяет достичь глубины и насыщенности цвета, необходимых для передачи мистической атмосферы легенды. Композиционное решение батика, вдохновленного легендой о Хозяйке Жигулевских гор, может включать несколько смысловых планов. На переднем плане целесообразно разместить фигуру Жигулихи, окруженную элементами, символизирующими ее связь с природой и людьми: цветущими травами, птицами, предметами крестьянского быта. Второй план может быть посвящен изображению

Жигулевских гор и Волги, создавая панорамный фон, подчеркивающий масштаб и величие природного ландшафта.

Для усиления символического значения образов в батике могут быть использованы традиционные орнаментальные мотивы, характерные для народного искусства Поволжья. Волнообразные линии, символизирующие течение Волги, могут переплетаться с геометрическими узорами, отражающими структуру горных пород. Растительные орнаменты, вписанные в композицию, подчеркнут связь героини с природными силами и плодородием земли.

Особое внимание уделяется созданию эффекта свечения и внутреннего сияния, характерного для образа Хозяйки Жигулевских гор. Для достижения этого эффекта могут быть использованы специальные перламутровые или металлизированные краски, наносимые поверх основного рисунка.

Заключительным этапом создания батика является удаление резервирующего состава и закрепление красок. Использование современных технологий, таких как термопресс, позволяет добиться равномерного закрепления красителя на ткани, обеспечивая долговечность и яркость произведения. В рамках настоящего исследования проведена творческая работа, которая описана далее и визуализация представлена в приложении.

Предварительный этап работы над триптихом характеризовался тщательным изучением фольклорного материала и поиском оптимальных композиционных решений. Серия графических эскизов свидетельствует о скрупулезном подходе автора к структурированию изобразительного пространства и выбору наиболее выразительных моментов каждого сказания.

Реализация художественного замысла включала несколько последовательных технологических стадий, каждая из которых требовала специфических навыков и глубокого понимания возможностей выбранной техники. Первоначальный этап нанесения резервирующего состава определил графическую основу будущих композиций, создав четкие контурные линии, которые впоследствии стали структурными элементами

изображения.

Цветовая палитра произведения основывается на природных оттенках, характерных для поволжского ландшафта, что способствует созданию достоверной атмосферы местных преданий. Доминирующие зелено-голубые тона символизируют водную стихию Волги и лесные массивы Жигулевских гор, формируя колористическую основу всего цикла. Теплые охристые и оранжевые оттенки, использованные в изображении персонажей, создают необходимый контраст с холодной гаммой природного окружения. Красные акценты в костюмах героев несут символическую нагрузку, отсылая к героическому началу народных преданий. Автор демонстрирует глубокое понимание психологического воздействия цвета, используя колористические средства для усиления эмоциональной составляющей каждого сюжета. Особенно примечательным представляется способ создания цветовых переходов в технике батика, требующий точного расчета распределения красителя по поверхности ткани.

Художественная интерпретация персонажей жигулевских сказов отличается продуманным подходом к стилизации, сочетающим узнаваемость образов с требованиями декоративно-прикладного искусства. Успешная интеграция регионального фольклорного материала с современными возможностями декоративно-прикладного искусства создает оригинальное произведение, способное функционировать как в качестве самостоятельного художественного высказывания, так и в контексте образовательных программ по изучению культурного наследия Самарской области. Техническое исполнение демонстрирует уверенное владение всеми аспектами техники батика – от подготовительного этапа до финальной обработки готового произведения. Колористическое решение отличается гармоничностью и эмоциональной выразительностью, соответствующей содержанию интерпретируемых сюжетов. Композиционная организация каждой панели свидетельствует о развитом чувстве декоративного ритма и понимании законов построения изобразительного пространства в декоративно-

прикладном искусстве.

1.2 Исторические аспекты развития техники росписи тканей

«Искусство росписи тканей берет свое начало в древних цивилизациях Египта, Индии, Китая и Японии. Уже в I веке н.э. в Египте применялся способ горячего батика с использованием воска» [8, с. 11-17]. «Наивысшего расцвета батик достиг в Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезии, где он стал частью национальной культуры» [9, с. 9-12].

«В Европе и Америке интерес к батик у возник на рубеже XIX-XX веков благодаря художникам Арт Нуво и Арт Деко» [22, с. 27-32]. «В течение XX века техника батика развивалась под влиянием различных художественных течений. Современные мастера смело экспериментируют с материалами и композицией, создавая инновационные произведения» [4] (Таблица 4).

Таблица 4 – Центры развития батика в XX веке

Регион	Период	Особенности
Европа, Америка	1890-1920	Влияние Арт Нуво и Арт Деко
Индонезия	1900-1940	Расцвет традиционных стилей и техник
Россия	1960-1980	Становление советской школы батика
Весь мир	1980-2020	Эксперименты, синтез традиций и инноваций

«В России интерес к батик у оформился в 1960-70-х годах. Пионерами советского батика стали С.М. Темерин, Н.В. Трифонова, Б.А. Поманский» [23, с. 8]. «На рубеже XX-XXI веков российский батик переживает расцвет, становясь объектом научных исследований» [5]. В последние десятилетия батик активно внедряется в систему художественного образования. «С наступлением эпохи Арт Деко батик претерпевает новую трансформацию. Художники этого направления, вдохновленные кубизмом, конструктивизмом и африканским искусством, создают смелые геометрические композиции,

играют с контрастами цветовых плоскостей, добиваются почти скульптурной выразительности форм» [24, с. 35-38].

Одним из ярких примеров Art Deco в батике являются работы французского художника Рауля Дюфи, который использовал эту технику для создания масштабных декоративных панно и ширм.

«Занятия по росписи ткани развивают творческие способности и приобщают учащихся к традициям мирового декоративно-прикладного искусства» [25]. Этапы развития искусства росписи тканей приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Этапы развития искусства росписи тканей

Одним из регионов, где искусство батика достигло небывалых высот, стала Индонезия. Каждый остров архипелага привнес свои уникальные мотивы и символику в общую сокровищницу индонезийского батика (Таблица 5).

Таблица 5 – Символика цвета в яванском батике

Цвет	Значение
Белый	Чистота, святость, невинность
Черный	Сила, власть, бессмертие
Красный	Храбрость, жизненная энергия, страсть

Продолжение таблицы 5

Цвет	Значение
Желтый	Величие, процветание, связь с божественным началом
Зеленый	Природа, плодородие, гармония
Синий	Мудрость, глубина, духовность

«Совсем иной характер носит батик острова Мадура. Здесь преобладают яркие контрастные цвета и геометрические орнаменты, отражающие динамичный и страстный темперамент мадурцев. На Бали развитие батика шло под влиянием индуистской культуры и искусства. Балийские мастера часто изображают на тканях сцены из эпоса Рамаяна и Махабхарата, а также стилизованные образы богов и демонов» [18, с. 45-48] (Таблица 6).

Таблица 6 – Региональные стили индонезийского батика

Регион	Характерные особенности
Ява	Утонченность, естественные цвета, растительные мотивы, символизм
Мадура	Яркие контрастные цвета, геометрические орнаменты, экспрессия
Бали	Изображения богов и героев эпоса, стилизация, влияние индуизма
Суматра	Ткани с золотым и серебряным напылением, арабески, влияние ислама

«Начало XX века ознаменовалось ростом интереса к батик в странах Европы и Америки. Художники и дизайнеры, вдохновленные философией Востока и очарованные экзотикой азиатского искусства, начали активно экспериментировать с техникой росписи тканей, привнося в нее новые идеи и формы. Значительную роль в популяризации батика сыграли представители художественного направления Арт Нуво, такие как Альфонс Муха и Поль Пуаре. В их интерпретации батик приобрел утонченность линий, символистскую образность и декоративную выразительность, созвучные эстетике модерна» [21, с. 27-32].

«Середина XX века отмечена всплеском интереса к абстрактному искусству, что не могло не отразиться и на развитии батика. Художники,

работающие в этой технике, начинают смело экспериментировать с цветом, фактурой, композицией, добиваясь максимальной выразительности и эмоциональной насыщенности своих произведений. Одним из пионеров абстрактного батика считается американка Энн Бесс, чьи масштабные полотна, напоминающие живописные абстракции, произвели настоящий фурор на выставках 1950-60-х годов» [20, с. 42-45] (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Влияние художественных течений XX века на развитие батика

«С появлением поп-арта батик обретает новое звучание. Художники, работающие в этом направлении, используют яркие локальные цвета, четкие контуры, узнаваемые образы массовой культуры. Батик становится способом иронического осмысления действительности, отражением духа времени с его культом потребления и тиражированием образов» [19, с. 49-52].

«Яркими представителями поп-арта в батике являются американцы Роберт Раушенберг и Рой Лихтенштейн, чьи работы до сих пор считаются эталоном стиля. «В конце XX – начале XXI века на развитие батика большое влияние оказывает постмодернизм с его эклектикой, цитатностью, игрой смыслов. Художники смело миксуют стили и техники, обращаются к образам прошлого, наполняя их новым содержанием. В этот период батик часто выступает в синтезе с другими видами искусства – живописью, графикой, скульптурой, инсталляцией, перформансом» [17, с. 56-60].

Одним из ярких примеров постмодернистского подхода к батикун являются работы индонезийки Розы Робинсон, в которых традиционная техника сочетается с современными материалами и концептуальными идеями. «Начало XXI века знаменуется активным внедрением цифровых технологий в процесс создания батика. Художники используют графические

редакторы для разработки эскизов, экспериментируют с цифровой печатью на ткани, создают интерактивные инсталляции и видеопроекции на основе традиционных батиковых техник» [16, с. 62-65]. Одним из пионеров цифрового батика является японец Коукеи Кодзима, в работах которого органично сочетаются ручная роспись и компьютерная графика, традиция и инновация.

Как видим, на протяжении своей долгой истории искусство батика прошло сложный путь развития, вбирая в себя художественный опыт разных эпох и культур. То, что когда-то зародилось в древних цивилизациях как ремесло и ритуальная практика, сегодня превратилось в самобытный вид современного искусства, открытый для смелых экспериментов и неожиданных трансформаций.

«Что касается истории развития батика в России, то здесь он появляется достаточно поздно по сравнению с Европой и Америкой. Первые опыты в этой технике относятся к началу XX века и связаны с именами художниц-авангардисток Н.С. Гончаровой, О.В. Розановой, В.Ф. Степановой» [15, с. 9-12]. Однако широкое распространение батик получает лишь в 1960-70-е годы благодаря энтузиазму и экспериментам таких мастеров, как С.М. Темерин, Н.В. Трифонова, Б.А. Поманский.

Батик в их исполнении становится своеобразной альтернативой станковой живописи, позволяя создавать масштабные произведения, предназначенные для общественных интерьеров.

Таблица 7 – Основные центры развития батика в СССР

Город	Ключевые фигуры	Особенности развития
Москва	С.М. Темерин, Н.В. Трифонова	Монументальные панно, абстрактный батик
Ленинград	Б.А. Поманский, А.В. Талашук	Станковый батик, эксперименты с фактурами
Иваново	В.К. Ракчеева, Е.А. Грибова	Традиционный кустарный батик, платки и шали

В 1970-80-е годы искусство батика в СССР выходит на качественно новый уровень. Возникают крупные центры с мощной производственной базой, позволяющей выполнять масштабные заказы для оформления общественных интерьеров: Дворцов культуры, санаториев, детских учреждений, предприятий. Среди них особенно выделяются Московское производственное швейное объединение «Вымпел», Ленинградский Дом моделей одежды, Ивановский комбинат росписи тканей [14, с. 28-35]. Художники-батикисты активно сотрудничают с архитекторами и дизайнерами, создавая уникальные произведения монументально-декоративного искусства, органично вписывающиеся в архитектурную среду.

Рисунок 5 – Основные этапы развития искусства батика в России

В 1980-е годы советский батик переживает настоящий расцвет. Проводятся многочисленные выставки, конкурсы, фестивали, способствующие популяризации этого вида искусства и обмену опытом между художниками. Ключевым событием становится Всесоюзная выставка «Современный советский батик», прошедшая в 1985 году в Москве и собравшая лучшие произведения мастеров со всей страны [7, с. 57-63]. Искусство росписи тканей достигает небывалых высот, демонстрируя

невероятное разнообразие творческих почерков, техник и стилей.

Сравнительная характеристика различных видов батика для работы с фольклорными мотивами жигулёвских сказов с указанием технологических особенностей, выразительных возможностей и рекомендаций по использованию подробно представлена в приложении Г.

«С распадом СССР и наступлением эпохи рыночных отношений многое меняется и в искусстве батика. Большинство производственных центров и мастерских закрывается, художники оказываются предоставлены сами себе. Однако, несмотря на все трудности переходного периода, искусство батика в России продолжает жить и развиваться. Мастера находят новые формы самореализации, активно участвуют в выставочной деятельности, осваивают новые рынки сбыта своих произведений» [10, с. 71-78]. Многие из них занимаются педагогической деятельностью, передавая свой опыт молодому поколению художников.

Сегодня российский батик представляет собой самобытное явление современного декоративно-прикладного искусства, вобравшее в себя богатые традиции прошлого и смелые эксперименты настоящего.

Вывод по первой главе

Таким образом, интеграция самарского фольклора в искусство батика открывает широкие возможности для творческого переосмысления традиционных сюжетов и образов. Техника холодного батика, с ее четкими контурами и возможностью детальной проработки, идеально подходит для воплощения легенд и преданий Жигулей, позволяя художникам создавать выразительные и символически насыщенные произведения. Процесс создания батика на тему жигулевских легенд требует глубокого погружения в фольклорный материал и тщательной разработки композиции. Использование различных техник росписи – от холодного батика до свободной росписи и узелкового батика – позволяет достичь разнообразия фактур и эффектов,

необходимых для передачи многогранности народных сказаний.

Создание батика, вдохновленного самарским фольклором, не только способствует сохранению и популяризации культурного наследия региона, но и открывает новые горизонты в развитии декоративно-прикладного искусства. Синтез традиционных техник росписи ткани с богатством народных преданий позволяет художникам создавать уникальные произведения, отражающие духовную связь между прошлым и настоящим, природой и человеком, мифом и реальностью. Разработанная методика преподавания техники батика на основе Жигулёвских сказов для учащихся выпускных классов ДХШ представляет собой целостную педагогическую систему, направленную на формирование у обучающихся технических навыков работы в технике холодного батика и развитие их творческого потенциала через приобщение к региональному фольклору.

Глава 2 Экспериментальная работа по разработке и апробации методического обеспечения по преодолению изобразительных штампов в детских рисунках на примере техники батика на основе жигулёвских сказов

2.1 Методическая разработка по преподаванию техники батика на основе Жигулёвских сказов в контексте декоративно-прикладного искусства для учащихся детской художественной школы

Интеграция регионального фольклора в современное художественное образование представляет собой комплексную педагогическую задачу, решение которой требует сбалансированного подхода к сохранению культурного наследия и развитию творческого потенциала обучающихся. Жигулёвские сказы, являясь уникальным пластом народной культуры Самарской области, содержат богатейший материал для художественной интерпретации, позволяющий одновременно приобщать подрастающее поколение к традициям родного края и совершенствовать их навыки в области декоративно-прикладного искусства. Разработанная методика ориентирована на учащихся выпускных классов детской художественной школы (14-15 лет) и направлена на формирование целостного художественного мировоззрения через освоение техники батика в контексте регионального фольклора.

«Фольклорное наследие Самарской Луки представляет собой многогранное явление, в котором переплетаются архаические мифологические представления, исторические предания и элементы современного народного творчества. Сказы о Хозяйке Жигулёвских гор, легенды о Степане Разине и предания о волшебном деревянном орле формируют уникальный культурный ландшафт региона, требующий бережного отношения и творческого переосмысления. Работы Ю.К. Рощевского, посвященные систематизации и литературной обработке

данного фольклорного материала, позволяют выделить наиболее значимые сюжеты и образы для их последующей художественной интерпретации в технике батика» [6].

Технологическая карта урока по теме «Свободная роспись в холодном батике. Цветочная композиция по мотивам Жигулёвских сказов» с подробным описанием этапов урока, деятельности учителя и учащихся представлена в приложении Е.

«Техника холодного батика с элементами свободной росписи была выбрана в качестве основной для реализации данной методики по нескольким причинам. Во-первых, графическая выразительность контурных линий, характерная для холодного батика, позволяет четко обозначить силуэты и передать детали фольклорных образов. Во-вторых, возможность создания плавных цветовых переходов и использования различных декоративных эффектов (соль, мочеви́на, спирт) способствует передаче атмосферы сказаний, их мистической и поэтической составляющей. В-третьих, техника батика, будучи одной из древнейших форм декоративно-прикладного искусства, имеет глубокие исторические корни, что создает дополнительный культурный контекст для работы с фольклорным материалом» [11].

Методология преподавания техники батика на основе Жигулёвских сказов опирается на ряд фундаментальных педагогических принципов, адаптированных к специфике художественного образования и декоративно-прикладного искусства. Рассмотрим основные из них.

Принцип культур сообразности предполагает построение образовательного процесса с учетом региональных культурных традиций и особенностей. В контексте данной методики применение данного принципа реализуется через изучение местного фольклора, его исторических и социокультурных корней, а также анализ художественных особенностей народных преданий Самарской области. Обращение к культурному наследию региона способствует формированию у учащихся чувства сопричастности к

истории и традициям родного края, развитию их национально-культурной идентичности.

Принцип системности и последовательности в обучении находит отражение в логике построения учебного процесса – от теоретического ознакомления с фольклорным материалом к практическому освоению технических приемов батика и созданию авторских композиций. Поэтапное формирование знаний и навыков позволяет учащимся глубже понять взаимосвязь между содержанием (фольклорными сюжетами) и формой (художественными средствами техники батика), а также развить способность к самостоятельному решению творческих задач.

Принцип индивидуализации и дифференциации обучения играет особую роль в художественном образовании, где личностное начало и творческая самореализация являются ключевыми компонентами образовательного процесса (Таблица 8).

Таблица 8 – Сравнительная характеристика методологических подходов к преподаванию техники батика

Методологический подход	Ключевые особенности	Применение в разработанной методике
Когнитивно-визуальный	Активизация познавательной деятельности через визуальные средства Формирование образного мышления Опора на зрительные ассоциации	Использование иллюстративного материала по Жигулёвским сказам Демонстрация образцов батика Создание визуального ряда по мотивам фольклорных сюжетов
Проблемно-ориентированный	Постановка творческих задач Стимулирование поискового поведения Развитие самостоятельности мышления	Поиск художественных средств для передачи фольклорных образов Разработка композиционных решений Экспериментирование с техниками батика
Личностно-деятельностный	Активная позиция учащегося в образовательном процессе Практическая направленность обучения Учет личностного опыта	Самостоятельный выбор сюжетов для интерпретации Практическая работа над батиком Рефлексия творческого процесса и результата

Продолжение таблицы 8

Методологический подход	Ключевые особенности	Применение в разработанной методике
Культурологический	Погружение в культурно-исторический контекст Диалог культур и традиций Ценностное отношение к культурному наследию	Изучение фольклора Самарской области Сопоставление традиционных и современных форм искусства Формирование уважения к народному творчеству

Представленная таблица демонстрирует многоаспектность методологического подхода к преподаванию техники батика на основе региональных фольклорных мотивов. Интеграция различных педагогических стратегий позволяет создать образовательную среду, способствующую как техническому совершенствованию учащихся в области декоративно-прикладного искусства, так и их культурному развитию.

Принцип единства обучения и творческого развития находит выражение в интеграции технического и художественного аспектов работы над батиком. Освоение технологических приемов (нанесение резерва, роспись, спецэффекты) происходит не изолированно, а в контексте создания художественного образа, что способствует формированию целостного представления о декоративно-прикладном искусстве как форме художественного самовыражения.

Эффективность предлагаемой методики преподавания техники батика на основе Жигулёвских сказов обеспечивается созданием специальных организационно-педагогических условий, учитывающих специфику декоративно-прикладного искусства и возрастные особенности учащихся выпускных классов детской художественной школы.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса включает в себя специально оборудованную мастерскую для занятий батиком, оснащенную необходимыми инструментами и материалами: натяжными рамами, кистями различных размеров, резервирующими составами, анилиновыми красителями, тканью (шелк, хлопок), дополнительными

материалами для создания спецэффектов (соль, мочеви́на, спирт). Кроме того, необходимо наличие технических средств обучения для демонстрации иллюстративного материала: компьютера, проектора, экрана. Библиотечный фонд должен содержать литературу по фольклору Самарской области, иллюстрированные издания Жигулёвских сказов, пособия по технике батика.

Организация пространственно-предметной среды предполагает создание атмосферы творческой мастерской, где учащиеся имеют возможность не только осваивать технические приемы батика, но и погружаться в мир народных сказаний. С данной целью рекомендуется оформление стен мастерской репродукциями произведений искусства на фольклорные темы, фотографиями природных ландшафтов Жигулей, примерами работ в технике батика на темы народных преданий.

Временной режим обучения выстроен с учетом сложности осваиваемого материала и техники батика. Курс рассчитан на 20 академических часов, распределенных на 10 занятий по 2 часа каждое. Подобная структура позволяет, с одной стороны, обеспечить последовательное освоение материала, а с другой – предоставить учащимся достаточно времени для творческого самовыражения и экспериментирования с техникой.

Кадровое обеспечение предполагает наличие педагога, владеющего как техникой батика, так и знаниями в области регионального фольклора. При отсутствии преподавателя, совмещающего обе компетенции, возможно проведение бинарных занятий с привлечением специалиста по краеведению или фольклору.

Методическое сопровождение образовательного процесса включает разработку планов-конспектов занятий, создание наглядных пособий, подготовку раздаточных материалов с описанием сюжетов Жигулёвских сказов, составление технологических карт по технике батика.

Рисунок 6 – Структурная схема организации учебного пространства для занятий батиком по мотивам Жигулёвских сказов

Представленная схема демонстрирует функциональное зонирование учебного пространства, необходимое для эффективной реализации методики преподавания техники батика на основе Жигулёвских сказов (Рисунок 6). Разделение на функциональные зоны позволяет оптимизировать образовательный процесс, обеспечивая условия как для практической работы учащихся, так и для их погружения в культурно-исторический контекст изучаемого материала.

Создание благоприятной психолого-педагогической атмосферы является неотъемлемым условием успешной реализации предлагаемой методики. Учащиеся должны чувствовать себя свободно в творческом самовыражении, при одновременном соблюдении технологической дисциплины, необходимой при работе с батиком. «Педагогическая поддержка проявляется в индивидуальном подходе к каждому учащемуся, учете его творческих интересов и способностей, создании ситуации успеха на каждом этапе работы» [12].

«Содержательный компонент методики: структура и тематическое планирование. Предлагаемая методика преподавания техники батика на основе Жигулёвских сказов состоит из трех взаимосвязанных блоков, последовательно раскрывающих теоретические, художественно-практические и рефлексивно-оценочные аспекты образовательного процесса» [13]. Структурирование учебного материала отражает логику познавательной деятельности учащихся: от знакомства с фольклорным материалом и

технологическими основами батика к созданию авторских композиций и их критическому осмыслению.

Блок 1. Теоретико-познавательный (4 часа).

Первый блок направлен на формирование базовых представлений о фольклоре Самарской области, исторических и культурных корнях Жигулёвских сказов, а также на ознакомление с технологическими особенностями батика как вида декоративно-прикладного искусства. В рамках данного блока предполагается проведение двух занятий:

Занятие 1. Жигулёвские сказы как культурное наследие Самарской области (2 часа).

Цель: сформировать у учащихся представление о фольклоре Самарской Луки как уникальном культурном феномене.

Задачи:

- познакомить учащихся с основными сюжетами и персонажами Жигулёвских сказов;
- раскрыть историко-культурный контекст формирования фольклорных традиций региона;
- проанализировать художественные особенности народных преданий;
- выявить потенциал фольклорных мотивов для творческой интерпретации в декоративно-прикладном искусстве.

Содержание занятия:

- лекция-беседа о происхождении и развитии фольклорных традиций Самарской Луки;
- чтение и обсуждение избранных фрагментов Жигулёвских сказов (по материалам Ю.К. Рощевского);
- анализ художественных особенностей сказов: образности, символики, композиционной структуры;
- просмотр и обсуждение иллюстративного материала по мотивам Жигулёвских сказов (произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства).

Занятие 2. Батик как средство художественной интерпретации фольклорных мотивов (2 часа).

Цель: сформировать представление о выразительных возможностях техники батика для воплощения фольклорных сюжетов.

Задачи:

- познакомить учащихся с историей развития техники батика;
- раскрыть художественно-выразительные особенности различных видов батика;
- проанализировать примеры использования батика для интерпретации фольклорных мотивов;
- подготовить учащихся к практической работе по созданию композиций на темы Жигулёвских сказов.

Содержание занятия:

- лекция о истории и разновидностях техники батика (горячий, холодный, узелковый, свободная роспись);
- демонстрация образцов батика различных стилей и направлений;
- анализ художественных средств батика (линия, пятно, цвет, фактура) в контексте их применения для передачи фольклорных образов;
- знакомство с технологическими особенностями холодного батика с элементами свободной росписи.

Блок 2. Художественно-практический (12 часов).

Второй блок представляет собой практическую часть курса, в рамках которой учащиеся осваивают технику холодного батика и создают серию работ по мотивам Жигулёвских сказов. Данный блок включает в себя шесть занятий.

Занятие 3. Разработка эскизов композиции на тему «Хозяйка Жигулёвских гор» (2 часа).

Цель: научить учащихся проектировать композицию для батика на основе фольклорного сюжета.

Задачи:

- развить навыки стилизации и трансформации фольклорных образов;
- освоить принципы композиционного построения в декоративно-прикладном искусстве;
- сформировать умение создавать эскизы для батика с учетом технологических особенностей данной техники.

Содержание занятия:

- обсуждение сюжета о Хозяйке Жигулёвских гор, анализ образа главной героини и символического значения связанных с ней элементов;
- выполнение поисковых эскизов (линейных и тональных) с различными композиционными решениями;
- разработка цветowych эскизов с использованием различных колористических гамм;
- отбор и доработка наиболее удачных композиционных и цветowych решений.

Занятие 4. Перенос эскиза на ткань и нанесение резервирующего состава (2 часа).

Цель: освоить технологию подготовительного этапа работы в технике холодного батика.

Задачи:

- научить учащихся правильно натягивать ткань на раму;
- сформировать навыки переноса рисунка на ткань;
- освоить технику нанесения резервирующего состава;

Содержание занятия:

- подготовка ткани к работе (стирка, глажка);
- натяжение ткани на раму;
- перенос утвержденного эскиза на ткань;
- нанесение резервирующего состава по контуру рисунка.

Занятие 5. Роспись фона и основных цветowych пятен (2 часа).

Цель: освоить технику свободной росписи в холодном батике.

Задачи:

- сформировать навыки работы с анилиновыми красителями;
- освоить приемы создания плавных цветовых переходов;
- научить формировать основные цветовые массы композиции.

Содержание занятия:

- подготовка красителей нужных оттенков;
- выполнение росписи фона с использованием приема «по-сырому»;
- формирование основных цветовых пятен композиции.

Использование спецэффектов для обогащения фактуры (соль, спирт)

Занятие 6. Детализация композиции «Хозяйка Жигулёвских гор» (2 часа).

Цель: освоить приемы детализации в технике холодного батика.

Задачи:

- развить навыки тонкой проработки деталей в батике;
- освоить технику многослойной росписи;
- научить создавать акценты в композиции.

Содержание занятия:

- проработка деталей образа Хозяйки Жигулёвских гор;
- выявление фактурных и тональных особенностей элементов композиции;
- создание акцентов с помощью интенсивности цвета и детализации;
- завершение работы над композицией.

Занятие 7-8. Создание композиции «Деревянный орел» или «Степан Разин» в технике холодного батика (4 часа).

Цель: закрепить навыки работы в технике холодного батика на материале другого фольклорного сюжета.

Задачи:

- развить навыки самостоятельной работы над композицией в технике батика;
- закрепить технологические приемы холодного батика;

- расширить представления о возможностях интерпретации фольклорных сюжетов в декоративно-прикладном искусстве.

Содержание занятия:

- выбор сюжета и разработка эскизов;
- перенос эскиза на ткань и нанесение резервирующего состава;
- выполнение росписи (фон, основные цветовые пятна, детали);
- применение дополнительных приемов для обогащения художественного решения.

Блок 3. Рефлексивно-оценочный (4 часа).

Третий блок направлен на формирование у учащихся навыков анализа и оценки результатов творческой деятельности, а также на обобщение полученных знаний и опыта. В рамках данного блока предполагается проведение двух занятий:

Занятие 9. Оформление работ и подготовка к выставке (2 часа).

Цель: освоить принципы экспозиционного оформления работ в технике батика.

Задачи:

- познакомить учащихся с различными способами оформления текстильных панно;
- сформировать представление о принципах экспонирования произведений декоративно-прикладного искусства;
- подготовить работы к итоговой выставке.

Содержание занятия:

- обсуждение различных вариантов оформления батика (наклеивание на картон, оформление в раму, создание текстильного панно);
- выбор оптимального способа оформления для каждой работы;
- оформление работ с учетом их художественных особенностей;
- составление экспозиционного плана выставки.

Занятие 10. Итоговая выставка и обсуждение работ (2 часа).

Цель: развить у учащихся навыки анализа и оценки художественных

произведений, созданных в технике батика.

Задачи:

- сформировать навыки профессионального обсуждения произведений декоративно-прикладного искусства;
- развить способность к объективной оценке собственных творческих достижений;
- обобщить знания и опыт, полученные в ходе изучения курса.

Содержание занятия:

- организация выставки работ учащихся;
- проведение экскурсии по выставке с комментариями авторов;
- коллективное обсуждение представленных работ.

Подведение итогов курса, обсуждение перспектив дальнейшего изучения техники батика и фольклорной тематики в творчестве.

Представленный тематический план отражает логическую последовательность изучения материала и освоения техники батика в контексте фольклорной тематики (Таблица 9). Актуальность методики обусловлена необходимостью сохранения культурного наследия региона через интеграцию в современное художественное образование. Работа с Жигулёвскими сказами в технике батика способствует формированию у обучающихся культурной идентичности и развитию творческих способностей.

Таблица 9 – Тематический план курса «Техника батика на основе Жигулёвских сказов»

Тема занятия	Кол-во часов	Тип занятия	Формы и методы
Жигулёвские сказы как культурное наследие Самарской области	2	Теоретическое	Лекция-беседа Чтение и анализ текстов Дискуссия
Батик как средство художественной интерпретации фольклорных мотивов	2	Теоретико-практическое	Лекция Демонстрация образцов Анализ художественных средств

Продолжение таблицы 9

Тема занятия	Кол-во часов	Тип занятия	Формы и методы
Разработка эскизов композиции на тему «Хозяйка Жигулёвских гор»	2	Практическое	Индивидуальная работа Коллективное обсуждение Консультации
Перенос эскиза на ткань и нанесение резервирующего состава	2	Практическое	Демонстрация приемов Практическая работа Индивидуальные консультации
Роспись фона и основных цветовых пятен	2	Практическое	Мастер-класс Практическая работа Текущий анализ
Детализация композиции «Хозяйка Жигулёвских гор»	2	Практическое	Индивидуальная работа Консультации Взаимооценка
Создание композиции «Деревянный орел» или «Степан Разин»	4	Практическое	Самостоятельная работа Консультации Промежуточный анализ
Оформление работ и подготовка к выставке	2	Практическое	Обсуждение Практическая работа Работа в группах
Итоговая выставка и обсуждение работ	2	Рефлексивное	Экскурсия Дискуссия Анализ

Представленные в таблице 10 результаты обучения отражают комплексный характер воздействия разработанной методики на личность обучающегося, охватывая все основные сферы развития в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.

Особенностью данного подхода является органичное сочетание освоения технических навыков декоративно-прикладного искусства с формированием культурной идентичности через изучение регионального фольклорного наследия, что способствует гармоничному развитию как художественных способностей, так и духовно-нравственных качеств личности. Планируемые результаты обучения.

Таблица 10 – Планируемые результаты в соответствии с требованиями ФГОС

Личностные результаты	Метапредметные результаты	Предметные результаты
Осознание своей этнической принадлежности Формирование целостного мировоззрения Развитие эстетического сознания	Умение самостоятельно планировать пути достижения целей Владение основами самоконтроля и самооценки Умение организовывать сотрудничество	Освоение техники холодного батика Знание фольклорной традиции региона Умение создавать художественный образ на основе фольклорных мотивов

Реализация поставленных образовательных целей требует четкого структурирования содержания обучения и определения оптимальной последовательности освоения учебного материала. В этой связи особое значение приобретает тематическое планирование модуля, которое должно обеспечивать постепенное усложнение учебных задач при сохранении мотивационной привлекательности образовательного процесса для обучающихся.

Структура тематического планирования отражает поэтапное освоение сложного комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для создания художественных произведений в технике батика на основе фольклорных мотивов. Логика построения модуля предусматривает переход от теоретического изучения культурного материала к практическому освоению художественной техники с последующим синтезом полученных знаний в процессе создания авторских творческих работ. Представленное распределение учебного времени учитывает психолого-педагогические особенности подросткового возраста, предполагающие необходимость чередования различных видов деятельности для поддержания устойчивого внимания и познавательной активности обучающихся. Значительное внимание уделяется практической работе, что соответствует специфике художественного образования и обеспечивает формирование устойчивых технических навыков работы с материалами и инструментами (Таблица 11).

Таблица 11 – Тематическое планирование модуля «Техника батика на основе Жигулёвских сказов»

Тема занятия	Кол-во часов	Виды деятельности учащихся	Формы контроля
Жигулёвские сказы как культурное наследие Самарской области	2	Изучение фольклорных текстов Анализ художественных особенностей сказов Создание ассоциативных карт	Устный опрос Тематическое тестирование
Технология холодного батика и его выразительные возможности	2	Изучение образцов батика Анализ технических приемов Выполнение пробных упражнений	Практическая работа Анализ упражнений
Разработка эскизов композиции на тему Жигулёвских сказов	4	Стилизация фольклорных образов Создание композиционных схем Разработка цветowych эскизов	Просмотр эскизов Индивидуальные консультации
Выполнение батика «Хозяйка Жигулёвских гор»	4	Перенос эскиза на ткань Нанесение резервирующего состава Роспись фона и основных цветowych пятен	Текущий контроль Анализ этапов работы
Детализация и завершение батика	4	Проработка деталей композиции Использование спецэффектов Закрепление красителей	Просмотр готовых работ Самоанализ
Оформление работ и итоговая выставка	4	Оформление батика в раму/планшет Подготовка выставочной экспозиции Обсуждение и анализ работ	Выставка-презентация Коллективный анализ

Представленная система методов и приемов обучения основывается на принципах деятельностного подхода, предполагающего активное включение обучающихся в процесс познания и творческого преобразования изучаемого материала. Особенностью методического обеспечения является сочетание традиционных педагогических технологий с инновационными подходами, учитывающими специфику работы с региональным фольклорным материалом и современные требования к организации художественного образования (Таблица 12).

Таблица 12 – Методы и приемы обучения на различных этапах работы

Этап работы	Методы обучения	Методические приемы	Дидактические материалы
Теоретическое изучение фольклора	Словесные Наглядные Проблемные	Лекция-беседа Мультимедийная презентация Сравнительный анализ	Сборник Жигулёвских сказов Иллюстрации к сказам Видеоматериалы о Жигулях
Освоение технологии батика	Наглядные Практические Частично-поисковые	Мастер-класс Демонстрация образцов Выполнение упражнений	Технологические карты Образцы батика Таблицы по цветоведению
Разработка эскизов	Проблемные Исследовательские Эвристические	Клаузуры Метод ассоциаций Составление композиционных схем	Шаблоны композиционных схем Репродукции произведений на фольклорные темы Образцы стилизации
Выполнение росписи	Практические Репродуктивные Творческие	Поэтапный показ Индивидуальное консультирование Работа с технологическими картами	Технологические карты Образцы приемов росписи Карты самоконтроля
Анализ и оценка работ	Аналитические Рефлексивные Диалогические	SWOT-анализ Метод экспертной оценки Групповая дискуссия	Критерии оценки Карты самооценки План выставочной экспозиции

Дифференциация методических приемов в соответствии с этапами работы позволяет обеспечить оптимальные условия для освоения каждого компонента содержания обучения, при этом сохраняется целостность образовательного процесса за счет сквозной ориентации на развитие творческих способностей обучающихся. Использование проблемных и эвристических методов стимулирует самостоятельность мышления и способствует формированию устойчивой мотивации к творческой деятельности.

Таблица 13 – Технологическая карта выполнения батика на тему «Хозяйка Жигулёвских гор»

Этап работы	Технологические операции	Материалы и инструменты	Методические рекомендации
Подготовка ткани	Стирка Глажка Натяжение на раму	Шелк понже Деревянная рама Кнопки/зажимы	Равномерное натяжение ткани Избегать перекосов Рекомендуемый размер 40×50 см
Перенос эскиза	Фиксация эскиза под тканью Обводка контуров	Эскиз Мягкий карандаш Скотч	Легкие линии Учет особенностей ткани Использование светового стола
Нанесение резерва	Нанесение по контуру рисунка Высушивание	Резерв Стеклоанная трубочка Палитра	Непрерывные линии Равномерная толщина Замкнутость контуров
Роспись фона	Приготовление красителей Выполнение заливок Создание растяжек	Анилиновые красители Кисти Палитра	От светлых участков к темным Техника «посырому» Природная гамма Жигулей
Роспись элементов	Окрашивание элементов Создание тональных переходов Спецэффекты	Красители Кисти Соль, спирт	Соблюдение цветовой гармонии Выразительность образа Хозяйки Фактурные эффекты
Детализация	Проработка деталей Усиление контрастов Создание акцентов	Красители Тонкие кисти Дополнительный резерв	После высыхания основных слоев Акценты интенсивными цветами Графические элементы
Закрепление	Сушка Запаривание Снятие с рамы	Утюг Бумага Закрепитель	Температура по типу ткани 5-7 минут запаривания. Следовать инструкции

Детализированная технологическая карта выполнения батика представляет собой пошаговое руководство, обеспечивающее успешное освоение сложной художественной техники обучающимися с различным уровнем предварительной подготовки (Таблица 13). Структурирование технологического процесса по этапам способствует формированию системного подхода к творческой деятельности и развитию навыков планирования собственной работы, что имеет важное значение для общего развития личности подростка. Методические рекомендации, сопровождающие каждый этап работы, учитывают типичные затруднения,

возникающие у начинающих при освоении техники батика, и предлагают конкретные способы их преодоления (Таблица 14).

Таблица 14 – Критерии оценки учебно-творческих работ учащихся

Критерий	Высокий уровень (8-10 баллов)	Средний уровень (5-7 баллов)	Низкий уровень (1-4 балла)
Соответствие фольклорному материалу	Глубокое понимание сюжета Творческая интерпретация образов Передача атмосферы сказания	Общее понимание сюжета Узнаваемость основных образов Частичная передача атмосферы	Поверхностное понимание сюжета Схематичность образов Отсутствие атмосферы
Композиционное решение	Целостность и гармоничность Выразительность силуэтов Продуманная ритмическая организация	Уравновешенность композиции Читаемость силуэтов Наличие ритмической организации	Дисбаланс элементов Невыразительность силуэтов Отсутствие ритма
Колористическое решение	Гармоничные цветовые сочетания Выразительность цветовых акцентов Соответствие цвета образу	Согласованность цветов Наличие цветовых акцентов Частичное соответствие образу	Дисгармония цветов Отсутствие акцентов Несоответствие образу
Техническое исполнение	Качественное нанесение резерва Равномерность и плавность заливок Грамотное использование спецэффектов	Удовлетворительное нанесение резерва Относительная равномерность заливок Применение спецэффектов	Дефекты резервных линий Неравномерность заливок Неудачное применение спецэффектов
Творческая индивидуальность	Оригинальность трактовки темы Наличие авторского стиля Эмоциональная выразительность	Элементы оригинальности Признаки индивидуального подхода Некоторая эмоциональность	Стандартное решение Отсутствие индивидуальности Невыразительность

Карта самооценки учащегося приведена в таблице 15.

Таблица 15 – Карта самооценки работы над батиком по мотивам Жигулёвских сказов

Параметр самооценки	Мои достижения	Возникшие трудности	Пути совершенствования
Понимание фольклорного материала			
Разработка эскизов композиции			
Технические навыки работы с резервом			
Владение приемами росписи			
Использование спецэффектов			
Колористическое решение			
Выразительность образов			
Общее впечатление от работы			

Методическая схема образовательного процесса показана на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структурно-логическая схема освоения техники батика на основе фольклорных мотивов

Представленные рекомендации по стилизации фольклорных образов основываются на глубоком анализе художественных особенностей жигулевских сказов и учитывают специфические возможности техники батика для передачи характерных черт каждого персонажа. Дифференцированный подход к различным образам позволяет обучающимся осознать богатство выразительных средств декоративно-прикладного искусства и развить способность к творческой интерпретации литературного материала в изобразительной форме (Таблица 16).

Таблица 16 – Рекомендации по стилизации фольклорных образов в технике батика

Фольклорный образ	Особенности стилизации	Технические приемы	Цветовое решение
Хозяйка Жигулёвских гор	Монументальность силуэта Выразительность контуров Символические атрибуты (чаша, цветы)	Крупные резервные линии Плавные цветовые переходы Эффект «соль» для фактуры одежды	Изумрудно-зеленые (лес) Голубые (вода) Золотистые (сила) Акценты пурпурным
Деревянный орел	Четкая геометризация форм Декоративность оперения Динамика силуэта	Геометрический резервный рисунок Контрастные заливки Эффект «кракле» для фактуры дерева	Коричневые (дерево) Охристые (старина) Синие (небо) Акценты красным
Степан Разин	Героизация образа Выразительность позы Детализировка костюма	Выразительный контур фигуры Детальная проработка лица Эффект «спирт» для фактуры воды	Красные (героика) Синие (вода) Серебристые (оружие) Контрасты черного и белого
Шелудяк	Таинственность облика Размытость контуров Мистические атрибуты	Легкие прерывистые линии Техника «по-сырому» Растекание красителя	Фиолетовые (тайна) Серо-зеленые (природа) Серебристые (магия) Мерцающие эффекты
Волга	Плавность линий Волнообразные ритмы Символическое изображение	Свободная роспись без резерва Многослойные заливки Техника «по-сырому»	Голубые и синие (вода) Зеленоватые (глубина) Серебристые (блики) Прозрачные переходы

Интеграция культурологического и технологического аспектов в образовательном процессе способствует формированию у учащихся целостного представления о декоративно-прикладном искусстве как форме отражения национальной культуры и средстве художественного самовыражения. Методика может быть адаптирована для использования в различных образовательных учреждениях художественного профиля при работе с фольклором других регионов.

2.2 Критерии оценки изобразительного творчества обучающихся и констатирующий этап диагностики

Определение критериев оценки изобразительного творчества при работе с техникой батика на основе жигулевских сказов требует учета специфики декоративно-прикладного искусства и возрастных особенностей, обучающихся 14-15 лет. Согласно требованиям ФГОС, система оценивания должна обеспечивать комплексный подход к оценке результатов образования, включающий личностные, метапредметные и предметные достижения.

Для проведения диагностики была использована методика оценки изобразительного творчества, разработанная на основе исследований Б.М. Неменского и адаптированная к условиям работы с батиком (Приложение А). Диагностический инструментарий включает пять основных критериев: техническое мастерство, композиционные навыки, цветовосприятие, выразительность образов и творческая самостоятельность.

Техническое мастерство оценивается через анализ владения специфическими приемами батика – качество нанесения резервирующего состава, равномерность цветовых заливок, умение создавать декоративные эффекты. Подростки 14-15 лет способны достигать высокого уровня технической точности при условии систематической практики. Композиционные навыки включают способность создавать сбалансированные композиции с учетом законов декоративно-прикладного искусства.

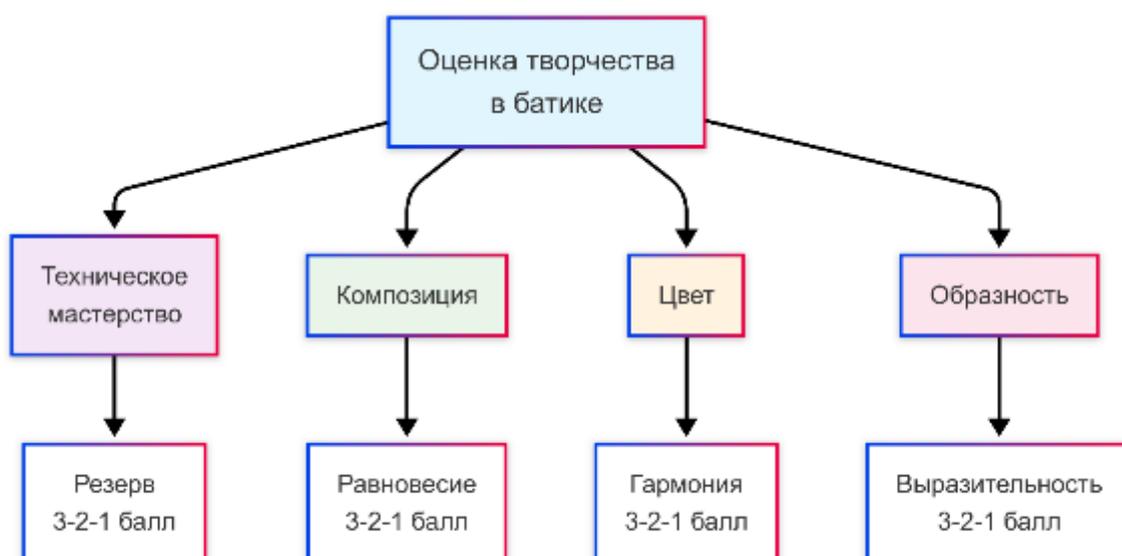

Рисунок 8 – Структура оценки творческих способностей

Цветовосприятие имеет особое значение в технике батика, где цвет служит основным выразительным средством. Критерий включает способность создавать гармоничные цветовые сочетания и использовать символику цвета при интерпретации фольклорных образов (Рисунок 8).

Творческая самостоятельность отражает способность к оригинальному решению художественных задач и проявлению индивидуальности. В соответствии с требованиями ФГОС, данный критерий направлен на развитие творческих способностей и формирование эстетического отношения к миру.

Комплекс диагностических заданий для выявления уровня развития изобразительного творчества обучающихся, включающий четыре специально разработанных задания, представлен в приложении Б. Констатирующий этап диагностики проводился с использованием комплекса диагностических заданий в Приложение Б. Результаты показали различные уровни развития изобразительных способностей у четырех участников исследования (Таблица 17).

Таблица 17 – Результаты констатирующего этапа

Критерий	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4
Техническое мастерство	3	2	3	2
Композиционные навыки	3	2	3	2
Цветовосприятие	2	3	3	3
Выразительность образов	2	3	3	2
Творческая самостоятельность	2	3	3	1
Общий балл	12	13	15	10
Уровень	Средний	Высокий	Высокий	Средний

Первый участник демонстрирует сильные технические навыки и композиционное мышление, но нуждается в развитии творческого самовыражения. Второй участник показывает высокую творческую активность при необходимости совершенствования технических навыков. Третий участник обладает гармоничным развитием всех компонентов творческих способностей. Четвертый участник имеет развитое цветовосприятие, но требует работы над самостоятельностью и композицией.

Комплексная система критериев оценки учебно-творческих работ учащихся с детализацией показателей, уровней оценки и методов диагностики представлена в приложении Д.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода в обучении и определяют направления педагогической работы с каждым обучающимся.

2.3 Методика обучения технике батика на основе жигулевских сказов

Методика обучения строится на интеграции освоения техники батика с изучением регионального фольклора в соответствии с требованиями ФГОС к формированию культурной идентичности обучающихся. Образовательный процесс организован в виде последовательных этапов, каждый из которых решает определенные педагогические задачи.

Подготовительный этап включает знакомство с жигулевскими сказами

и основами техники батика. Обучающиеся изучают произведения Ю.К. Рощевского, анализируют художественные особенности фольклорных образов. Параллельно осваиваются базовые технические приемы работы с тканью, резервирующими составами и красителями (Таблица 18).

Таблица 18 – Этапы освоения техники батика

Этап	Содержание	Время	Результат
Подготовительный	Изучение фольклора, основы батика	4 часа	Теоретические знания
Эскизный	Разработка композиций	4 часа	Готовые эскизы
Практический	Выполнение батика	8 часов	Готовые работы
Завершающий	Оформление, анализ	4 часа	Выставка работ

Эскизный этап предполагает создание композиционных решений на основе выбранных фольклорных сюжетов. Обучающиеся выполняют поисковые эскизы, прорабатывают цветовые варианты, определяют технические приемы для воплощения замысла. Особое внимание уделяется стилизации образов и адаптации их к специфике техники батика.

Практический этап включает непосредственную работу над батиком. Процесс начинается с подготовки ткани и переноса эскиза. Натяжение ткани на раму требует особой аккуратности – неравномерное натяжение может привести к деформации рисунка. Перенос эскиза осуществляется легкими линиями с использованием мягкого карандаша.

Нанесение резервирующего состава является критически важным этапом. Резерв должен наноситься непрерывными линиями без разрывов, иначе краска будет перетекать между участками. Для работы используется специальная стеклянная трубочка, которая позволяет контролировать толщину линии и равномерность нанесения.

Роспись ткани начинается с заливки крупных цветовых плоскостей. Работа ведется от светлых участков к темным, что позволяет избежать загрязнения чистых цветов. Техника «по-сырому» создает мягкие переходы,

характерные для передачи атмосферы сказочных образов (Таблица 19).

Таблица 19 – Технические приемы в батике

Прием	Назначение	Материалы	Особенности
Резервирование	Создание контуров	Резерв, трубочка	Непрерывные линии
Заливка	Основные цвета	Анилиновые краски	От светлого к темному
Спецэффекты	Фактуры	Соль, спирт	После нанесения краски
Детализация	Проработка	Тонкие кисти	На сухой ткани

Создание специальных эффектов обогащает художественное решение. Соль, посыпанная на влажную краску, создает эффект снежинок или кристаллов. Капли спирта образуют светлые пятна, имитирующие блики на воде.

Цветовосприятие имеет особое значение в технике батика, где цвет служит основным выразительным средством. Критерий включает способность создавать гармоничные цветовые сочетания и использовать символику цвета при интерпретации фольклорных образов. Выразительность образов оценивается через способность создавать узнаваемые персонажи жигулевских сказов с передачей их характерных особенностей.

Творческая самостоятельность отражает способность к оригинальному решению художественных задач и проявлению индивидуальности. В соответствии с требованиями ФГОС, данный критерий направлен на развитие творческих способностей и формирование эстетического отношения к миру.

Констатирующий этап диагностики проводился с использованием комплекса диагностических заданий в приложении Б. Результаты показали различные уровни развития изобразительных способностей у четырех участников исследования (Таблица 20).

Таблица 20 – Результаты констатирующего этапа

Критерий	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4
Техническое мастерство	3	2	3	2
Композиционные навыки	3	2	3	2
Цветовосприятие	2	3	3	3
Выразительность образов	2	3	3	2
Творческая самостоятельность	2	3	3	1
Общий балл	12	13	15	10
Уровень	Средний	Высокий	Высокий	Средний

Первый участник демонстрирует сильные технические навыки и композиционное мышление, но нуждается в развитии творческого самовыражения. Второй участник показывает высокую творческую активность при необходимости совершенствования технических навыков. Третий участник обладает гармоничным развитием всех компонентов творческих способностей. Четвертый участник имеет развитое цветовосприятие, но требует работы над самостоятельностью и композицией.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода в обучении и определяют направления педагогической работы с каждым обучающимся.

Подготовительный этап включает знакомство с жигулевскими сказами и основами техники батика. Обучающиеся изучают произведения Ю.К. Рощевского, анализируют художественные особенности фольклорных образов. Параллельно осваиваются базовые технические приемы работы с тканью, резервирующими составами и красителями (Таблица 21).

Таблица 21 – Этапы освоения техники батика

Этап	Содержание	Время	Результат
Подготовительный	Изучение фольклора, основы батика	4 часа	Теоретические знания
Эскизный	Разработка композиций	4 часа	Готовые эскизы
Практический	Выполнение батика	8 часов	Готовые работы
Завершающий	Оформление, анализ	4 часа	Выставка работ

Эскизный этап предполагает создание композиционных решений на основе выбранных фольклорных сюжетов. Обучающиеся выполняют поисковые эскизы, прорабатывают цветовые варианты, определяют технические приемы для воплощения замысла. Особое внимание уделяется стилизации образов и адаптации их к специфике техники батика.

Практический этап включает непосредственную работу над батиком. Процесс начинается с подготовки ткани и переноса эскиза. Натяжение ткани на раму требует особой аккуратности – неравномерное натяжение может привести к деформации рисунка. Перенос эскиза осуществляется легкими линиями с использованием мягкого карандаша.

Нанесение резервирующего состава является критически важным этапом. Резерв должен наноситься непрерывными линиями без разрывов, иначе краска будет перетекать между участками. Для работы используется специальная стеклянная трубочка, которая позволяет контролировать толщину линии и равномерность нанесения.

Роспись ткани начинается с заливки крупных цветовых плоскостей. Работа ведется от светлых участков к темным, что позволяет избежать загрязнения чистых цветов. Техника «по-сырому» создает мягкие переходы, характерные для передачи атмосферы сказочных образов (Таблица 22).

Таблица 22 – Технические приемы в батике

Прием	Назначение	Материалы	Особенности
Резервирование	Создание контуров	Резерв, трубочка	Непрерывные линии
Заливка	Основные цвета	Анилиновые краски	От светлого к темному
Спецэффекты	Фактуры	Соль, спирт	После нанесения краски
Детализация	Проработка	Тонкие кисти	На сухой ткани

Создание специальных эффектов обогащает художественное решение. Соль, посыпанная на влажную краску, создает эффект снежинок или кристаллов. Капли спирта образуют светлые пятна, имитирующие блики на воде. Эти приемы особенно эффективны при изображении природных

элементов жигулевских пейзажей.

Детализация выполняется после полного высыхания основных слоев. Тонкими кистями прорабатываются мелкие элементы композиции, создаются акценты, усиливаются контрасты. На этом этапе важно сохранить декоративный характер изображения, избегая излишней детализации.

Работа с фольклорными образами требует особого подхода к передаче характера персонажей. Хозяйка Жигулевских гор изображается как величественная фигура, связанная с природными силами. Цветовая гамма включает зеленые оттенки лесов, голубые тона Волги, охристые цвета гор. Степан Разин представляется как героическая личность с использованием красных и синих цветов.

Завершающий этап включает закрепление красителей и оформление работ. Термообработка проводится с соблюдением температурного режима для каждого типа ткани. Готовые работы оформляются для выставочной экспозиции, что позволяет обучающимся увидеть результаты своего труда в контексте общей экспозиции.

В процессе обучения используются различные формы педагогической поддержки. Индивидуальные консультации помогают решать технические проблемы. Групповые обсуждения способствуют обмену опытом и взаимному обучению. Демонстрация образцов и поэтапный показ приемов обеспечивают наглядность обучения.

Оценка результатов осуществляется на основе разработанных критериев с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Формирующее оценивание позволяет корректировать образовательный процесс в ходе его реализации.

2.4 Контрольная диагностика и анализ эффективности методики

По завершении курса обучения была проведена контрольная диагностика с использованием того же диагностического инструментария

для обеспечения сопоставимости результатов. Сравнительный анализ показателей констатирующего и контрольного этапов позволил оценить эффективность разработанной методики.

Результаты контрольной диагностики демонстрируют положительную динамику по всем оцениваемым критериям у всех участников исследования. Наиболее значительные изменения наблюдаются в области технического мастерства и выразительности образов, что свидетельствует об эффективности интеграции технического и художественного компонентов обучения. Детальные результаты диагностики на констатирующем и контрольном этапах, а также результаты анкетирования обучающихся и протоколы педагогического наблюдения представлены в приложении В.

Первый участник показал существенное улучшение показателей творческой самостоятельности (с 2 до 3 баллов) и выразительности образов (с 2 до 3 баллов). Общий балл увеличился с 12 до 14, что соответствует переходу на высокий уровень развития изобразительного творчества. Работы отличаются более свободной трактовкой фольклорных сюжетов и уверенным владением техническими приемами.

Второй участник продемонстрировал рост технического мастерства (с 2 до 3 баллов) при сохранении высоких показателей по остальным критериям. Общий результат составил 15 баллов, что соответствует максимальному уровню. Качество выполнения резервных линий и цветowych заливок значительно улучшилось.

Третий участник, изначально показавший высокие результаты, сохранил максимальные оценки по всем критериям. Развитие проявилось в усложнении композиционных решений и более глубокой интерпретации фольклорных образов.

Четвертый участник показал наиболее значительную положительную динамику. Творческая самостоятельность возросла с 1 до 2 баллов, композиционные навыки – с 2 до 3 баллов. Общий балл увеличился с 10 до 13, что соответствует высокому уровню развития (Таблица 23).

Таблица 23 – Сравнительные результаты диагностики

Участник	Констатирующий этап	Контрольный этап	Прирост
1	12 баллов (средний)	14 баллов (высокий)	+2
2	13 баллов (высокий)	15 баллов (высокий)	+2
3	15 баллов (высокий)	15 баллов (высокий)	0
4	10 баллов (средний)	13 баллов (высокий)	+3

Анализ творческих работ показал качественные изменения в художественном решении композиций. Обучающиеся научились органично сочетать технические приемы батика с передачей характерных особенностей фольклорных образов. Цветовые решения стали более осознанными и выразительными.

Особенно значимым является развитие способности к интерпретации традиционных сюжетов в современном художественном контексте. Работы отличаются индивидуальностью трактовки при сохранении узнаваемости фольклорных персонажей.

Результаты анкетирования обучающихся (Приложение В) свидетельствуют о высокой мотивации к дальнейшему изучению как техники батика, так и регионального фольклора. Все участники отметили интерес к углубленному изучению жигулевских сказов и желание продолжить работу в технике батика.

Педагогическое наблюдение за процессом обучения выявило повышение уровня самостоятельности обучающихся, развитие навыков планирования творческой деятельности, улучшение способности к рефлексии собственных достижений.

Статистический анализ результатов подтверждает эффективность разработанной методики. Средний прирост составил 1,75 балла на одного обучающегося, что свидетельствует о значимых позитивных изменениях в развитии изобразительного творчества.

Детальный анализ индивидуальных достижений каждого участника эксперимента позволяет выявить специфические особенности развития

творческих способностей в условиях применения разработанной методики (персональные данные изменены) (Таблица 24).

Первый участник (Иванова А.С.) показал существенное улучшение показателей творческой самостоятельности с 2 до 3 баллов и выразительности образов с 2 до 3 баллов, при этом сохранив высокие оценки по критериям технического мастерства и композиционных навыков, что привело к увеличению общего балла с 12 до 14 и соответствует переходу на высокий уровень развития изобразительного творчества. Работы обучающейся демонстрируют более свободную трактовку фольклорных сюжетов, уверенное владение техническими приемами батика.

Таблица 24 – Динамика развития творческих способностей по критериям

Критерий	Иванова А.С.		Смирнова К.П.		Федорова М.А.		Николаев Д.В.	
	До	После	До	После	До	После	До	После
Техническое мастерство	3	3	2	3	3	3	2	2
Композиционные навыки	3	3	2	2	3	3	2	3
Цветовосприятие	2	2	3	3	3	3	3	3
Выразительность образов	2	3	3	3	3	3	2	2
Творческая самостоятельность	2	3	3	3	3	3	1	2

Второй участник (Смирнова К.П.) продемонстрировал значительный рост технического мастерства с 2 до 3 баллов при сохранении высоких показателей по остальным критериям.

Третий участник (Федорова М.А.), изначально показавший максимальные результаты по всем критериям оценки, сохранил высокий уровень развития изобразительного творчества на протяжении всего периода обучения. Качественные изменения в творческих работах этой обучающейся проявились не в количественном увеличении баллов, а в усложнении

композиционных решений, более глубокой интерпретации фольклорных образов, расширении палитры используемых художественных средств и повышении общего уровня художественной культуры.

Четвертый участник (Николаев Д.В.) показал наиболее значительную положительную динамику среди всех участников эксперимента.

Таблица 25 – Качественные изменения в творческих работах обучающихся

Параметр оценки	Константирующий этап	Контрольный этап	Изменения
Понимание фольклорного материала	Поверхностное знание сюжетов	Глубокое понимание символики	Значительное улучшение
Техническое исполнение	Неуверенное владение приемами	Свободное использование техник	Существенный прогресс
Композиционное мышление	Стандартные решения	Оригинальные композиции	Качественное развитие
Цветовая выразительность	Ограниченная палитра	Богатые цветовые решения	Расширение возможностей
Индивидуальность трактовки	Подражание образцам	Авторский подход	Формирование стиля

Анализ творческих работ показал качественные изменения в художественном решении композиций, которые проявляются не только в повышении технического уровня исполнения, но и в развитии способности к творческому осмыслению фольклорного материала (Таблица 25). Обучающиеся научились органично сочетать специфические технические приемы батика – нанесение резервирующего состава, создание цветowych заливок, использование специальных эффектов – с передачей характерных особенностей фольклорных образов, что требует глубокого понимания как технологических аспектов декоративно-прикладного искусства, так и содержательной стороны народных преданий Жигулей, их символического значения и культурно-исторического контекста.

Цветовые решения в работах контрольного этапа характеризуются большей осознанностью и выразительностью по сравнению с

первоначальными результатами. Особенно значимым является развитие способности к интерпретации традиционных сюжетов в современном художественном контексте, что проявляется в создании работ, которые, сохраняя узнаваемость фольклорных персонажей и соответствие канонам народных преданий, одновременно отражают индивидуальное видение каждого обучающегося и демонстрируют их способность к творческому переосмыслению традиционного материала (Таблица 26).

Таблица 26 – Результаты педагогического наблюдения за процессом обучения

Наблюдаемые параметры	Начало курса	Середина курса	Конец курса
Самостоятельность в выборе художественных средств	Низкая	Средняя	Высокая
Уверенность в технических приемах	Неуверенность	Частичная уверенность	Свободное владение
Способность к планированию работы	Хаотичность	Элементарное планирование	Системный подход
Критическое отношение к собственным работам	Отсутствует	Формируется	Развито
Интерес к фольклорному материалу	Поверхностный	Избирательный	Глубокий

Результаты анкетирования обучающихся свидетельствуют о высокой мотивации к дальнейшему изучению как техники батика, так и регионального фольклора в приложении В.

Все участники эксперимента отметили интерес к углубленному изучению жигулевских сказов и желание продолжить работу в технике батика, что указывает на формирование устойчивой мотивации к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства и изучению культурного наследия родного края. Педагогическое наблюдение за процессом обучения выявило существенные позитивные изменения в поведенческих характеристиках обучающихся.

Таблица 27 – Сравнительный анализ уровней развития по возрастным группам

Показатель	14 лет (2 чел.)	15 лет (2 чел.)	Общие тенденции
Техническое мастерство	+1,5 балла	+1,0 балл	Равномерное развитие
Композиционные навыки	+0,5 балла	+1,0 балл	Лучше у старших
Цветовосприятие	Без изменений	Без изменений	Стабильно высокий
Выразительность образов	+1,0 балл	+0,5 балла	Лучше у младших
Творческая самостоятельность	+1,5 балла	+0,5 балла	Активнее младшие

Статистический анализ результатов подтверждает эффективность разработанной методики обучения технике батика на основе жигулевских сказов. Средний прирост составил 1,75 балла на одного обучающегося, что при максимально возможном приросте в 4 балла (переход с низкого на высокий уровень по каждому критерию) свидетельствует о значимых позитивных изменениях в развитии изобразительного творчества участников эксперимента и подтверждает педагогическую эффективность предложенного подхода к интеграции регионального фольклора в художественное образование.

Сравнительный анализ результатов по отдельным критериям позволяет выделить наиболее эффективные аспекты разработанной методики (Таблица 27). Наиболее значительные изменения отмечены в развитии творческой самостоятельности обучающихся, что объясняется спецификой работы с фольклорным материалом, требующим индивидуальной интерпретации и творческого осмысления. Стабильные показатели цветовосприятия свидетельствуют о том, что данный компонент творческих способностей у участников эксперимента был изначально развит на достаточно высоком уровне (Таблица 28).

Таблица 28 – Эффективность методики по критериям оценки

Критерий	Количество улучшений	Средний прирост	Эффективность
Техническое мастерство	1 участник	+0,25 балла	Средняя
Композиционные навыки	1 участник	+0,25 балла	Средняя
Цветовосприятие	0 участников	0 баллов	Стабильная
Выразительность образов	1 участник	+0,25 балла	Средняя
Творческая самостоятельность	2 участника	+0,5 балла	Высокая

Качественный анализ педагогического процесса выявил ключевые факторы успешности методики: систематичность в освоении технических приемов, эмоциональная вовлеченность обучающихся в процесс изучения фольклорного материала, индивидуальный подход к каждому участнику с учетом его творческих особенностей, создание ситуаций успеха и поддержание мотивации к творческой деятельности.

Иллюстрационный материал, включающий фотографии этапов создания триптиха панно по мотивам жигулёвских сказов и образцы творческих работ обучающихся, представлен в приложении Ж.

Вывод по второй главе

Таким образом, экспериментальная работа по разработке и апробации методики обучения технике батика на основе жигулевских сказов подтвердила эффективность предложенного подхода к интеграции регионального фольклора в художественное образование. Разработанный критериальный аппарат обеспечил объективную оценку развития изобразительного творчества обучающихся с учетом специфики декоративно-прикладного искусства и требований ФГОС.

Констатирующий этап диагностики выявил различные уровни развития творческих способностей участников исследования, что определило необходимость дифференцированного подхода к обучению. Реализация

методики способствовала значительному повышению показателей по всем оцениваемым критериям.

Контрольная диагностика продемонстрировала положительную динамику развития изобразительного творчества у всех участников эксперимента. Наиболее существенные изменения отмечены в области технического мастерства, творческой самостоятельности и выразительности образов.

Интеграция жигулевского фольклора в процесс освоения техники батика способствовала не только развитию художественных навыков, но и формированию культурной идентичности обучающихся, что соответствует целевым установкам современного образования. Методика может быть рекомендована для использования в образовательном процессе детских художественных школ с возможностью адаптации к региональным особенностям других территорий России.

Заключение

Проведенное исследование было направлено на разработку и экспериментальную проверку методики развития изобразительного творчества обучающихся посредством освоения техники батика на основе жигулевских сказов, что представляет собой инновационный подход к интеграции регионального фольклорного наследия в систему художественного образования детей и подростков.

В ходе теоретического анализа проблемы были систематизированы научные представления о специфике развития изобразительного творчества в подростковом возрасте, выявлены педагогические возможности техники батика как средства художественного развития, а также обоснован потенциал жигулевского фольклора как содержательной основы для творческой деятельности обучающихся детских художественных школ. Установлено, что возрастной период 14-15 лет характеризуется особой восприимчивостью к художественным впечатлениям и повышенной потребностью в творческом самовыражении, что создает благоприятные предпосылки для освоения сложных техник декоративно-прикладного искусства при условии обеспечения эмоционально значимого содержания образовательного процесса.

Анализ педагогического потенциала техники батика выявил ее особую ценность для развития комплекса творческих способностей: технического мастерства, композиционного мышления, цветовосприятия, способности к созданию выразительных образов и творческой самостоятельности. Специфика данной техники, требующая планирования последовательности действий, точности исполнения и одновременно допускающая элементы случайности и импровизации, создает оптимальные условия для формирования как репродуктивных, так и продуктивных компонентов творческой деятельности.

Региональный фольклор Самарской области, представленный

жигулевскими сказами, продемонстрировал высокую образовательную ценность как источник художественных образов для творческой интерпретации. Богатство сюжетов, яркость персонажей, глубина символического содержания народных преданий о Хозяйке Жигулевских гор, Степане Разине, мифических существах и природных явлениях Самарской Луки обеспечивают широкие возможности для развития образного мышления и формирования культурной идентичности обучающихся.

Разработанная на основе теоретического анализа методика обучения технике батика с использованием жигулевских сказов включает три взаимосвязанных этапа: подготовительный (знакомство с фольклорным материалом и основами техники), основной (практическое освоение приемов батика в процессе создания композиций по мотивам сказов) и заключительный (создание авторских работ и рефлексия достигнутых результатов). Методика предусматривает постепенное усложнение технических задач при одновременном углублении понимания содержательных аспектов фольклорного материала, что обеспечивает гармоничное развитие как исполнительских, так и творческих компонентов художественной деятельности.

Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики была осуществлена в условиях естественного педагогического процесса детской художественной школы с участием четырех обучающихся 14-15 лет. Констатирующий этап диагностики выявил исходный уровень развития изобразительного творчества участников эксперимента, который характеризовался преобладанием среднего уровня развития при наличии значительных индивидуальных различий в проявлении отдельных компонентов творческих способностей.

Реализация формирующего этапа эксперимента продемонстрировала высокую мотивационную привлекательность предложенного подхода для обучающихся. Работа с жигулевскими сказами вызвала устойчивый интерес к изучению регионального культурного наследия, а освоение техники батика

способствовало формированию позитивного отношения к декоративно-прикладному искусству. Педагогическое наблюдение зафиксировало постепенное повышение самостоятельности обучающихся, развитие навыков планирования творческой деятельности, формирование критического отношения к результатам собственной работы.

Результаты контрольной диагностики убедительно подтвердили эффективность разработанной методики. Все участники эксперимента продемонстрировали положительную динамику развития изобразительного творчества, при этом средний прирост составил 1,75 балла на одного обучающегося, что свидетельствует о статистически значимых изменениях. Наиболее существенные улучшения зафиксированы в области творческой самостоятельности и выразительности создаваемых образов, что подтверждает специфическую ценность работы с фольклорным материалом для развития креативных способностей.

Качественный анализ творческих работ, обучающихся выявил формирование способности к самостоятельной интерпретации традиционных сюжетов, развитие индивидуального художественного почерка, повышение технического мастерства владения приемами батика. Работы контрольного этапа характеризуются более сложными композиционными решениями, богатой цветовой палитрой, выразительностью созданных образов при сохранении узнаваемости фольклорных персонажей.

Анкетирование участников эксперимента показало высокую удовлетворенность процессом обучения и сформированность устойчивой мотивации к дальнейшему изучению как техники батика, так и регионального фольклора. Все обучающиеся выразили желание продолжить работу в данном направлении, что свидетельствует о личностной значимости приобретенного опыта.

Сравнительный анализ результатов по возрастным группам выявил определенные особенности восприятия методики обучающимися 14 и 15 лет. Младшая возрастная группа продемонстрировала более интенсивное

развитие технического мастерства и творческой самостоятельности, что может быть связано с большей открытостью к новому опыту.

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд практических рекомендаций для внедрения разработанной методики в образовательную практику детских художественных школ. Во-первых, необходимо обеспечить предварительную подготовку педагогов в области изучения регионального фольклора и специфики техники батика. Во-вторых, целесообразно адаптировать содержание фольклорного материала к возрастным особенностям обучающихся с учетом их художественного опыта. В-третьих, важно создать материально-техническую базу, обеспечивающую безопасное и эффективное освоение техники батика.

Таким образом, гипотеза исследования получила экспериментальное подтверждение: разработанная методика обучения технике батика на основе жигулевских сказов действительно способствует эффективному развитию изобразительного творчества обучающихся 14-15 лет при условии систематической работы, учета индивидуальных особенностей и обеспечения эмоционально положительной атмосферы образовательного процесса. Полученные результаты вносят вклад в теорию и методику художественного образования, а также могут быть использованы в практической деятельности образовательных учреждений художественной направленности.

Список используемой литературы

1. Азимова М.Б. Искусство росписи тканей // Евразийский научный журнал. 2016. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-rospisi-tkaney> (дата обращения: 17.01.2025).
2. Бакиев А.Г., Саксонов С.В. Юрий Константинович Рощевский (к 70-летию со дня рождения) // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuriy-konstantinovich-roschevskiy-k-70-letiyu-so-dnya-rozhdeniya> (дата обращения: 01.12.2024).
3. Бобровская Л.В. Развитие творческих способностей у детей на занятиях по батик // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 11. – С. 17–18. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770136.htm>.
4. Богатырев П., Якобсон Р. Фольклор как проявление коллективного творчества. публикация м.л.лурье // фольклор: структура, типология, семиотика. 2024. Т. 7 № 1.
5. Балахнина, Л.В. Художественная роспись по ткани: учебное пособие для студентов направлений художественного образования / Л. В. Балахнина; Министерство образования и науки Российской Федерации [и др.]. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 6 680 Кб). — Тобольск: Принт-Экспресс, 2020. — 86 с.
6. Ершова Л.В., Новомлинская Т.П. Художественная роспись ткани как диалог искусств // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-4. URL: <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=13598> (дата обращения: 17.01.2025).
7. Кунышина С.Е., Черокова А.В. Этнохудожественное воспитание учащихся средствами русского фольклора // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 6. – С. 25-26; URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31936> (дата обращения: 15.12.2024).
8. Киптенкова Т.А. Использование техники «батик» в ДОУ при

работе с детьми старшего дошкольного возраста / Т. А. Киптенкова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 9 (247). — С. 172-174. — URL: <https://moluch.ru/archive/247/56902/> (дата обращения: 17.01.2025).

9. Максимова Э.А. Эстетическое воспитание школьников в процессе изготовления изделий в технике «батик»// Проблемы современного педагогического образования. 2019. №65-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospitanie-shkolnikov-v-protssesse-izgotovleniya-izdeliy-v-tehnike-batik> (дата обращения: 25.01.2025).

10. Мальцева Л.В. Обряды, промыслы и фольклор в художественном образовании школьников // Сибирский педагогический журнал. 2009. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obryady-promysly-i-folklor-v-hudozhestvennom-obrazovanii-shkolnikov> (дата обращения: 17.01.2025).

11. Немеренко Н. Н. Художественная роспись ткани. Работы студентов Высшей школы народных искусств: наглядное пособие / Н. Н. Немеренко; Высшая школа народных искусств. - Санкт-Петербург: ВШНИ, 2021. - 74 с.

12. Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project> (дата обращения: 17.01.2025).

13. Народная проза Самарской Луки: Сб. Ю.К. Ро-щевского. Сост., вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Ю.К. Рощевского. Тольятти: Литературное агентство Вячеслава Смирнова, 2002. 360 с.

14. Основы художественного ремесла. Вышивка. Кружево. Художественное ткачество. Ручное ковроделие. Художественная роспись тканей: практическое пособие для руководителей школьных кружков / Редакторы: В. А. Барадудин, О. В. Танкус. - Москва: Просвещение, 1978 - 255 с.

15. Потапкина Е.В. Традиционное народное художественное творчество в современной культурно-досуговой деятельности: сборник трудов конференции. // Этнокультурная деятельность в современных

образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы : материалы Междунар. науч.–практ. конф. (Москва, 25 март 2017 г.) / редкол.: Т. И. Бакланова [и др.] – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017. – С. 138-140. – ISBN 978-5-9909794-1-3.

16. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. / И.П. Подласый. - М.: Гуманитар. ВЛАДОС, 2004. - Кн. 2. Процесс воспитания. - 256 с.

17. Скитяпина И.В. Детский фольклор как средство возрождения традиционного фольклорного исполнительства // Культура и цивилизация. 2016. № 4. С. 363-371.

18. Стрельцова Е.Ю. Развитие научно-теоретических основ народного художественного творчества в России // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13266> (дата обращения: 17.01.2025).

19. Фольклор в контексте современного художественного образования детей и молодежи: сборник методических работ / Дворец народного творчества «Авангард»; В.В. Генералова [и др.]. — Томск: [б. и.], 2020.

20. Шулунова Л.И. Воспитательная эффективность освоения народных традиций и фольклора в художественно-массовой работе / Л. И. Шулунова, Г. Л. Ажимбекова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 20 (206). — С. 47-51. — URL: <https://moluch.ru/archive/206/49588/> (дата обращения: 17.01.2025).

21. A Guide to Batik: History, Process and How to DIY [Электронный ресурс] // Skillshare Blog. – 2021. – 26 April. – URL: <https://www.skillshare.com/en/blog/a-guide-to-batik-history-process-and-how-to-diy/> (дата обращения: 20.06.2025).

22. Domnienkova L.V. Artistic-figured and functional-applied features of batik / L.V. Domnienkova // Culture of Belarus: realities of modernity: XII

International Scientific and Practical Conference dedicated to the Year of Peace and Creation (Minsk, October 12, 2023): collection of scientific articles / Belarusian State University of Culture and Arts; [editors: N.V. Karchevskaya et al.]. - Minsk, 2023. - pp. 69-73

23. Kvetko Z.N. The art of batik as a means of developing the creative potential of students / Z. N. Kvetko, D. A. Skorkina // Novator-2022 : materials of the IV Baranovich Scientific and Educational Forum, Baranovichi, 20 Oct. 2022 / Ministry of Education of the Republic of Belarus, Baranovich State University; editorial board: V.V. Klimuk (chief editor) [et al.]. - Baranovichi: BarSU, 2023. - C. 294–295.

24. Khakimova G.A. Methodological recommendations for teaching the art of batik in creative clubs / G.A. Khakimova. - Text: direct // Actual tasks of pedagogy: materials of the XI International Scientific Conference (Krasnodar, February 2020). - Krasnodar: Novation, 2020. - pp. 34-37. - URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/358/15552/> (accessed: 05.12.2024).

25. Kseniofontova I.N., Popova L.V. The use of «Batik» technique in the development of creative abilities in older preschool children. // Proceedings of the XIV International Student Scientific Conference «Student Scientific Forum» URL: <https://scienceforum.ru/2022/article/2018031536> (accessed: 17.01.2025).

Приложение А

Диагностическая методика оценки изобразительного творчества обучающихся при работе с техникой батика

Разработано на основе исследований Б.М. Неменского и адаптировано к специфике декоративно-прикладного искусства.

Общие положения

Диагностическая методика предназначена для оценки уровня развития изобразительного творчества обучающихся 14-15 лет при работе с техникой батика на основе фольклорных мотивов. Методика включает систему критериев, показателей и диагностических заданий, позволяющих получить комплексную характеристику творческих способностей.

Критерии оценки:

- **техническое мастерство:** владение художественными инструментами и материалами, качество нанесения резервирующего состава, равномерность и плавность цветовых заливок, аккуратность выполнения работы, умение создавать специальные эффекты;
- **композиционные навыки:** умение компоновать изображение на плоскости ткани, создание композиционного центра, соблюдение пропорциональных соотношений, ритмическая организация элементов, достижение визуального равновесия;
- **цветовосприятие:** создание гармоничных цветовых сочетаний, использование цветовой символики, передача эмоционального состояния через цвет, понимание взаимодействия цветов, создание цветовых переходов;
- **выразительность образов:** способность создавать узнаваемые образы, передача характерных особенностей персонажей, эмоциональная насыщенность изображения, интерпретация фольклорных мотивов, детализация и проработка образов;
- **творческая самостоятельность:** оригинальность замысла,

Продолжение Приложения А

самостоятельность в выборе художественных средств, проявление индивидуальности в работе, способность к творческому решению задач, отсутствие копирования образцов;

- уровни оценки: – Высокий уровень (3 балла) – критерий проявляется в полной мере – Средний уровень (2 балла) – критерий проявляется частично – Низкий уровень (1 балл) – критерий проявляется слабо;
- интерпретация результатов: – 13-15 баллов – высокий уровень развития изобразительного творчества – 8-12 баллов – средний уровень развития изобразительного творчества – 5-7 баллов – низкий уровень развития изобразительного творчества.

Приложение Б

Комплекс диагностических заданий

Задание 1. «Природа Жигулей»

Тип задания: тематическое рисование по представлению.

Материалы: акварель, кисти, бумага формата А4.

Время выполнения: 45 минут.

Цель: Выявление композиционных навыков и цветовосприятия.

Инструкция: создайте композицию, изображающую природный ландшафт Самарской Луки. В работе должны быть отражены характерные особенности жигулевской природы: горы, река Волга, лесные массивы. Используйте выразительные возможности акварели для передачи атмосферы пейзажа.

Критерии оценки:

- композиционное решение (расположение элементов, равновесие);
- цветовое решение (гармония, выразительность);
- техническое исполнение (владение материалом);
- передача характерных особенностей ландшафта.

Задание 2. «Декоративный орнамент»

Тип задания: Создание декоративной композиции.

Материалы: Карандаш, фломастеры, бумага формата А4.

Время выполнения: 30 минут.

Цель: Оценка способности к стилизации и декоративному решению.

Инструкция: Разработайте орнаментальную композицию, используя мотивы растительного и животного мира Поволжья. Орнамент должен быть выполнен в традициях народного искусства с применением принципов стилизации и декоративного обобщения.

Критерии оценки: – Качество стилизации природных форм – Декоративная выразительность – Ритмическая организация элементов – Техническое исполнение.

Продолжение Приложения Б

Задание 3. «Цветочная фантазия»

Тип задания: Свободная композиция.

Материалы: По выбору учащегося.

Время выполнения: 40 минут.

Цель: Выявление творческой самостоятельности и индивидуальности

Инструкция: Создайте композицию с растительными мотивами, проявив максимальную творческую свободу в выборе художественных средств и приемов исполнения. Работа должна отражать ваше личное отношение к природе и демонстрировать индивидуальный художественный почерк.

Критерии оценки:

- оригинальность замысла;
- индивидуальность художественного решения;
- выразительность композиции – качество исполнения.

Задание 4. «Герой жигулевских сказов»

Тип задания: Создание художественного образ.

Материалы: Гуашь, кисти, бумага формата А.

Время выполнения: 60 минут.

Цель: Оценка способности к созданию выразительных образов.

Инструкция: Создайте образ одного из персонажей жигулевских сказов (Хозяйка Жигулевских гор, Степан Разин, Шелудяк или другой по выбору). Образ должен передавать характерные особенности персонажа и отражать содержание фольклорного произведения.

Критерии оценки:

- выразительность созданного образа;
- соответствие фольклорному источнику;
- эмоциональная насыщенность;

Продолжение Приложения Б

- техническое мастерство;
- композиционное решение.

Процедура проведения диагностики:

- диагностика проводится индивидуально с каждым обучающимся;
- задания выполняются в отдельном помещении без посторонних;
- обеспечиваются одинаковые условия для всех участников;
- ведется протокол наблюдения за процессом выполнения заданий;
- после выполнения проводится краткая беседа о замысле работы.

Приложение В

Результаты диагностики и анкетирования обучающихся (персональные данные изменены)

Таблица В.1 – Детальные результаты констатирующего этапа диагностики

ФИО участника	Техническое мастерство	Композиционные навыки	Цветовосприятие	Выразительность образов	Творческая самостоятельность	Общий балл	Уровень
Иванова А.С.	3	3	2	2	2	12	Средний
Смирнова К.П.	2	2	3	3	3	13	Высокий
Федорова М.А.	3	3	3	3	3	15	Высокий
Николаев Д.В.	2	2	3	2	1	10	Средний

Таблица В.2 – Детальные результаты контрольного этапа диагностики

ФИО участника	Техническое мастерство	Композиционные навыки	Цветовосприятие	Выразительность образов	Творческая самостоятельность	Общий балл	Уровень
Иванова А.С.	3	3	2	3	3	14	Высокий
Смирнова К.П.	3	2	3	3	3	15	Высокий
Федорова М.А.	3	3	3	3	3	15	Высокий
Николаев Д.В.	2	3	3	2	2	13	Высокий

Анкета для обучающихся по итогам обучения:

- насколько интересным для вас было изучение жигулевских сказов?
 - Очень интересно – Интересно – Не очень интересно – Неинтересно;
- какие трудности возникали при освоении техники батика?
 - Нанесение резерва – Работа с красками – Создание композиции – Других трудностей не было;
- хотели бы вы продолжить изучение техники батика?
 - Определенно да – Скорее да – Скорее нет – Определенно нет;
- как изменилось ваше отношение к фольклору Самарской области? –

Продолжение Приложения В

Стал больше интересоваться – Отношение не изменилось – Стал меньше интересоваться;

– какой из изученных сказов произвел на вас наибольшее впечатление? – Хозяйка Жигулевских гор – Деревянный орел – Степан Разин – Другой (указать).

Таблица В.3 – Результаты анкетирования

Участник	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4	Вопрос 5
Иванова А.С.	Очень интересно	Нанесение резерва	Определенно да	Стала больше интересоваться	Хозяйка Жигулевских гор
Смирнова К.П.	Интересно	Других трудностей не было	Определенно да	Стала больше интересоваться	Степан Разин
Федорова М.А.	Очень интересно	Создание композиции	Определенно да	Стала больше интересоваться	Деревянный орел
Николаев Д.В.	Интересно	Работа с красками	Скорее да	Отношение не изменилось	Хозяйка Жигулевских гор

Протокол наблюдения за процессом обучения.

Дата: 15.03.2025.

Занятие: Роспись фона и основных цветowych пятен.

Наблюдатель: Преподаватель.

Иванова А.С.: Работает сосредоточенно, тщательно продумывает каждое действие. Испытывает некоторые затруднения с созданием плавных переходов. Обращается за помощью при работе со спецэффектами.

Смирнова К.П.: Демонстрирует уверенное владение техникой. Экспериментирует с различными приемами. Помогает другим обучающимся советами.

Федорова М.А.: Работает быстро и уверенно. Показывает отличное понимание взаимодействия красок. Создает интересные цветочные сочетания.

Николаев Д.В.: Нуждается в постоянной поддержке преподавателя. Неуверенно работает с красками. К концу занятия становится более

Продолжение Приложения В

самостоятельным.

Образцы творческих работ обучающихся.

Описание работы Ивановой А.С. «Хозяйка Жигулевских гор»: Композиция построена по принципу центричной симметрии. В центре изображена фигура Хозяйки в окружении стилизованных элементов природы. Цветовое решение основано на сочетании зеленых и голубых оттенков. Техническое исполнение характеризуется аккуратностью резервных линий и равномерностью заливок.

Описание работы Смирновой К.П. «Степан Разин»: Динамичная композиция с акцентом на фигуре главного героя. Используются контрастные цветовые сочетания красного и синего. Фон решен в технике свободной росписи с применением эффекта соли. Образ отличается выразительностью и эмоциональной насыщенностью.

Описание работы Федоровой М.А. «Деревянный орел»: Декоративная композиция с четкой ритмической организацией элементов. Птица изображена в полете над волжскими просторами. Цветовое решение построено на сочетании теплых охристых и холодных голубых тонов. Работа отличается высоким техническим качеством и оригинальностью трактовки образа.

Описание работы Николаева Д.В. «Волжские просторы»: Пейзажная композиция с изображением реки и гор на горизонте. Использована техника свободной росписи с мягкими цветовыми переходами. Работа характеризуется лиричностью настроения и гармоничным цветовым решением.

Приложение Г

Батик как средство художественной интерпретации фольклорных мотивов

Таблица Г.1 – Сравнительная характеристика видов батика для работы с фольклорными мотивами Жигулёвских сказов

Вид батика	Технологические особенности	Выразительные возможности	Рекомендации по использованию	Образы для интерпретации
Холодный батик	Резервирующий состав, четкие линии, возможность детализации	Выразительные контуры, декоративность, контрастность	Подходит для четких силуэтов персонажей, многофигурных композиций	Степан Разин, Хозяйка Жигулёвских гор, Деревянный орел
Горячий батик	Расплавленный воск, многослойность, кракелюры	Богатство фактур, эффект старины, мистическая атмосфера	Эффективен для мистических сюжетов и атмосферных композиций	Легенды о кладах, подземные обитатели, таинственные пещеры
Узелковый батик	Перевязывание ткани, абстрактные паттерны, непредсказуемость	Богатство фактур, ассоциативные образы, медитативность	Рекомендуется для абстрактных композиций, фонов	Волжские просторы, туманы, подводное царство
Свободная роспись	Без резерва, живописные эффекты, работа по-сырому	Мягкость переходов, эмоциональность, живописность	Подходит для пейзажей, природных явлений, эмоциональных состояний	Природные ландшафты, времена года, водная стихия Волги
Комбинированная техника	Сочетание различных видов, экспериментальность	Неограниченные возможности, уникальность, максимальная свобода	Рекомендуется для сложных композиций, триптихов	Комплексные сюжеты, параллельные линии, циклы

Приложение Д

Диагностический инструментарий для оценки работ учащихся ДХШ по теме «Жигулёвские сказы в технике батика»

Таблица Д.1 – Комплексная система критериев оценки учебно-творческих работ учащихся

Критерий	Высокий уровень (8-10 баллов)	Средний уровень (4-7 баллов)	Низкий уровень (1-3 балла)
Понимание фольклорного материала	Глубокое понимание сюжета, точная интерпретация образов, убедительная передача атмосферы	Общее понимание сюжета, узнаваемость основных персонажей, частичная передача атмосферы	Поверхностное понимание, схематичность образов, отсутствие атмосферы
Композиционное решение	Гармоничная композиция, выразительные силуэты, продуманная ритмическая организация	Относительно уравновешенная композиция, читаемые силуэты, наличие ритма	Дисбаланс элементов, невыразительность силуэтов, хаотичное расположение
Колористическое решение	Гармоничные цветовые сочетания, точные акценты, соответствие цвета образу	Согласованная цветовая гамма, наличие акцентов, частичное соответствие образу	Дисгармоничные сочетания, несоответствие цвета образу, цветовой хаос
Техническое исполнение	Безупречное нанесение резерва, идеальная равномерность заливок, четкие контуры	Удовлетворительное нанесение резерва, приемлемая равномерность, относительная четкость	Дефекты резервных линий, неравномерность заливок, расплывчатость контуров
Стилизация и декоративность	Мастерская стилизация форм, оптимальный уровень обобщения, гармония декора	Адекватная стилизация основных форм, наличие обобщения, относительная гармония	Неумелая стилизация, отсутствие обобщения, дисгармония элементов
Творческая индивидуальность	Яркая оригинальность, выраженный авторский стиль, высокая эмоциональность	Элементы оригинальности, признаки авторского стиля, определенная эмоциональность	Стандартное решение, отсутствие индивидуального подхода, невыразительность

Приложение Е

Технологическая карта урока по теме «Свободная роспись в холодном батике. Цветочная композиция по мотивам Жигулёвских сказов»

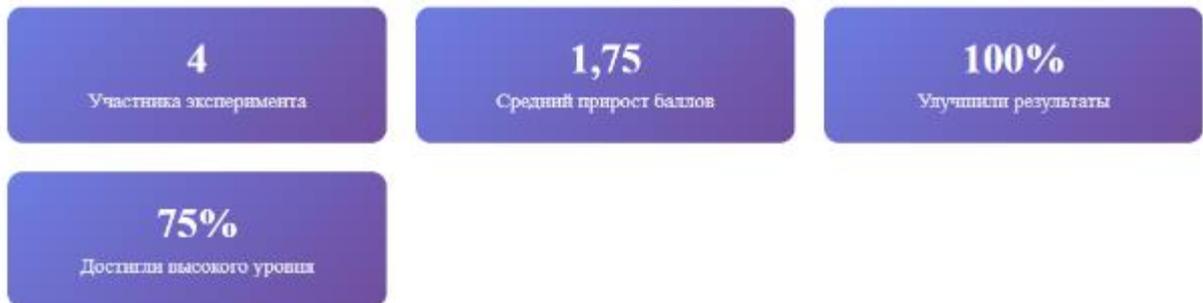
Таблица Е.1 — Технологическая карта урока для учащихся выпускного класса ДХШ (14-15 лет)

Этап урока	Деятельность учителя	Деятельность учащихся	Планируемые результаты	Время
Организационный момент	Приветствует учащихся, проверяет готовность, знакомит с темой урока	Демонстрируют готовность, воспринимают тему, настраиваются на работу	Психологическая готовность, понимание цели урока	5 мин
Актуализация знаний	Активизирует знания о жигулевском фольклоре, демонстрирует природу Самарской Луки	Вспоминают фольклорный материал, анализируют изображения, участвуют в обсуждении	Активизация знаний о фольклоре, формирование интереса к теме	10 мин
Изучение нового материала	Объясняет особенности свободной росписи, демонстрирует технические приемы, показывает образцы	Воспринимают информацию, наблюдают за демонстрацией, задают вопросы	Понимание технологии, знание последовательности работы	15 мин
Практическая работа (1 этап)	Организует натяжение ткани, контролирует перенос эскиза, консультирует по нанесению резерва	Натягивают ткань, переносят эскиз, наносят резерв, обращаются за помощью	Приобретение навыков подготовки ткани, освоение техники резерва	20 мин
Практическая работа (2 этап)	Демонстрирует приемы росписи, консультирует индивидуально, контролирует процесс	Выполняют роспись фона и основных элементов, применяют спецэффекты	Освоение техники росписи, развитие творческих навыков	25 мин
Подведение итогов	Организует просмотр работ, проводит анализ результатов, дает домашнее задание	Представляют работы, участвуют в обсуждении, записывают задание	Умение анализировать результаты, планирование дальнейшей работы	7 мин

Приложение Ж

Графические плеяды результатов педагогического эксперимента

Графические плеяды результатов педагогического эксперимента

Плеяда 1: Динамика развития творческих способностей по критериям

Рисунок Ж.1 – Динамика развития творческих способностей по критериям

Продолжение Приложения Ж

Плеяда 2: Индивидуальная динамика участников эксперимента

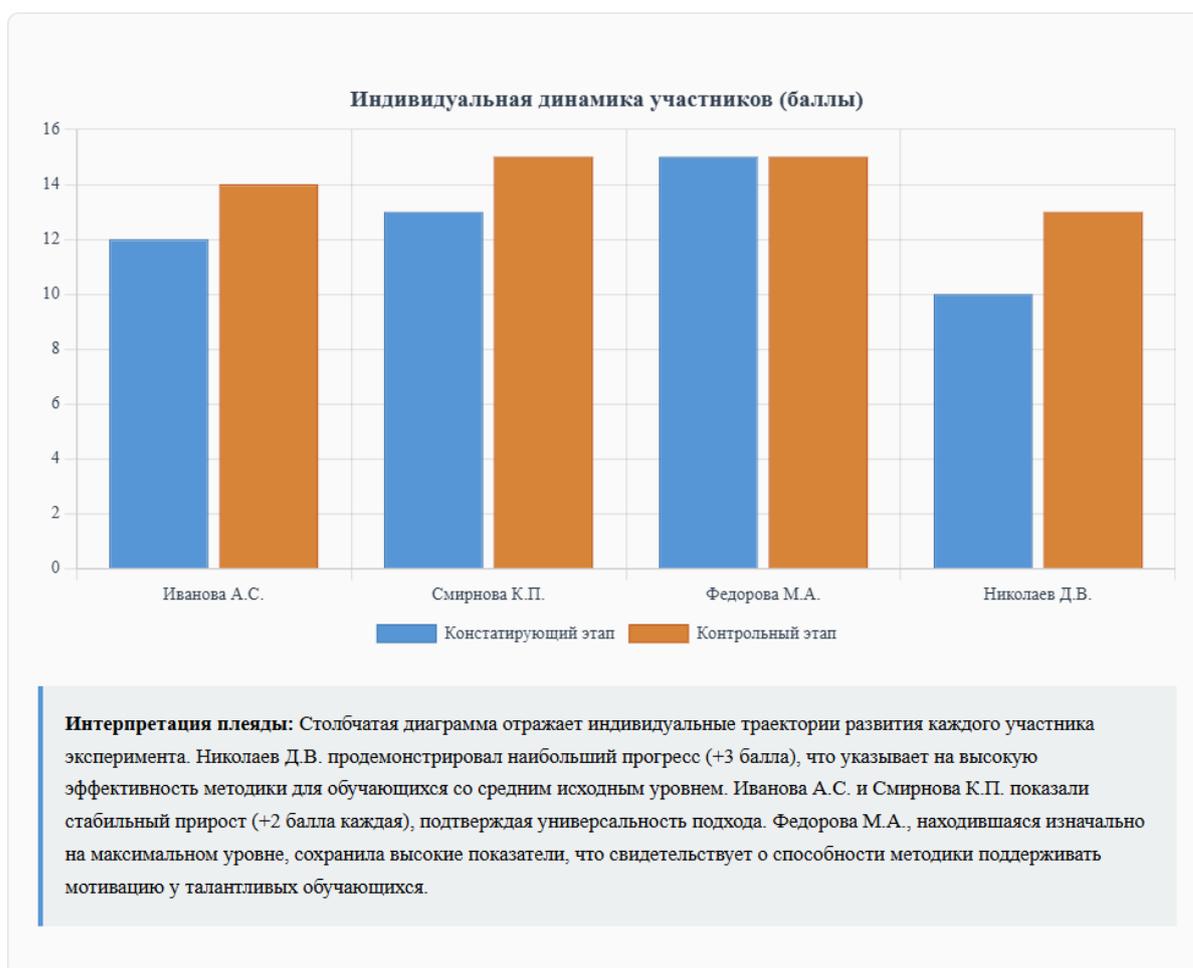

Рисунок Ж.2 – Индивидуальная динамика участников эксперимента

Продолжение Приложения Ж

Плеяда 3: Сравнительный анализ эффективности по возрастным группам

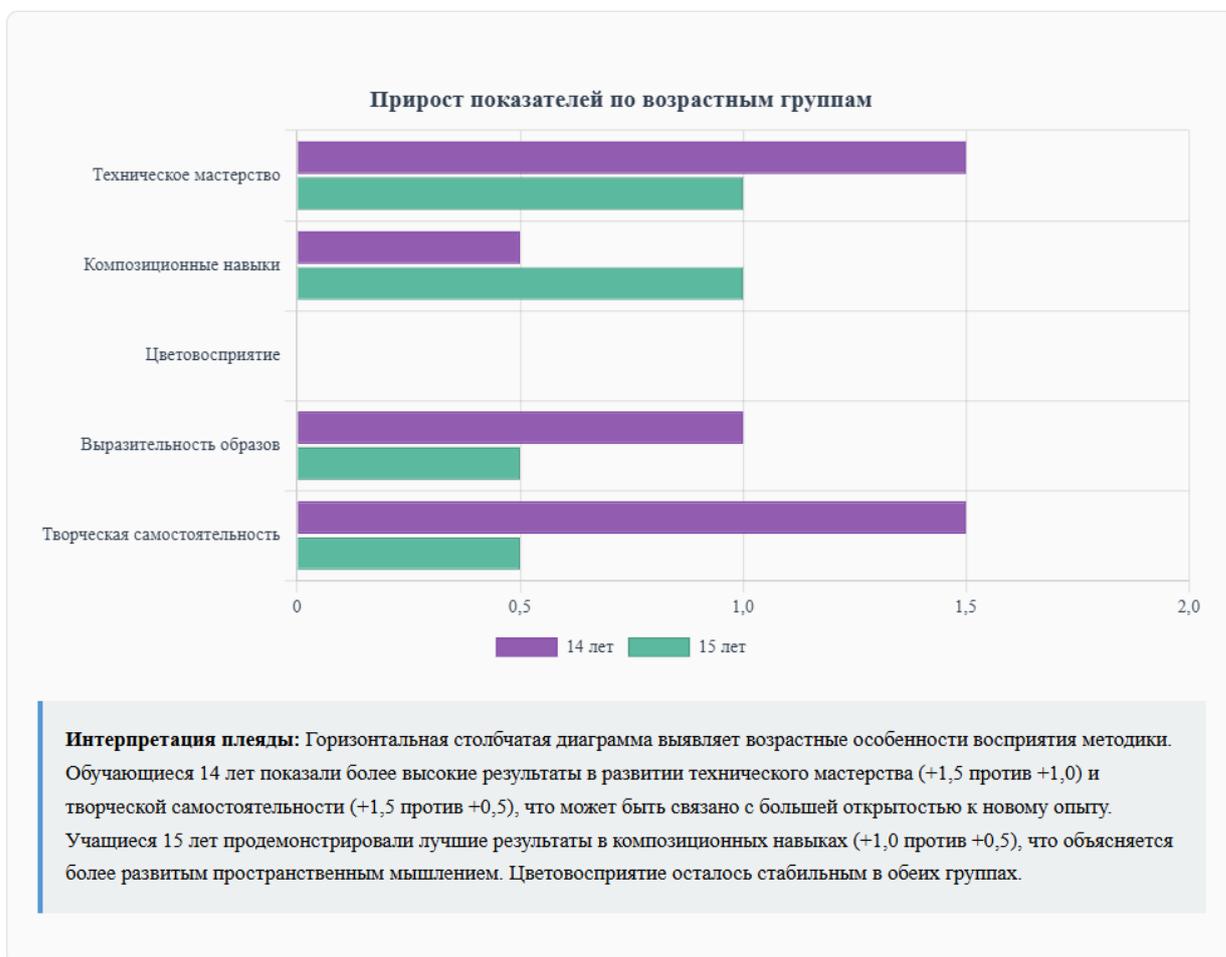

Рисунок Ж.3 – Сравнительный анализ по возрастным группам

Продолжение Приложения Ж

Плеяда 4: Качественные изменения в творческих работах

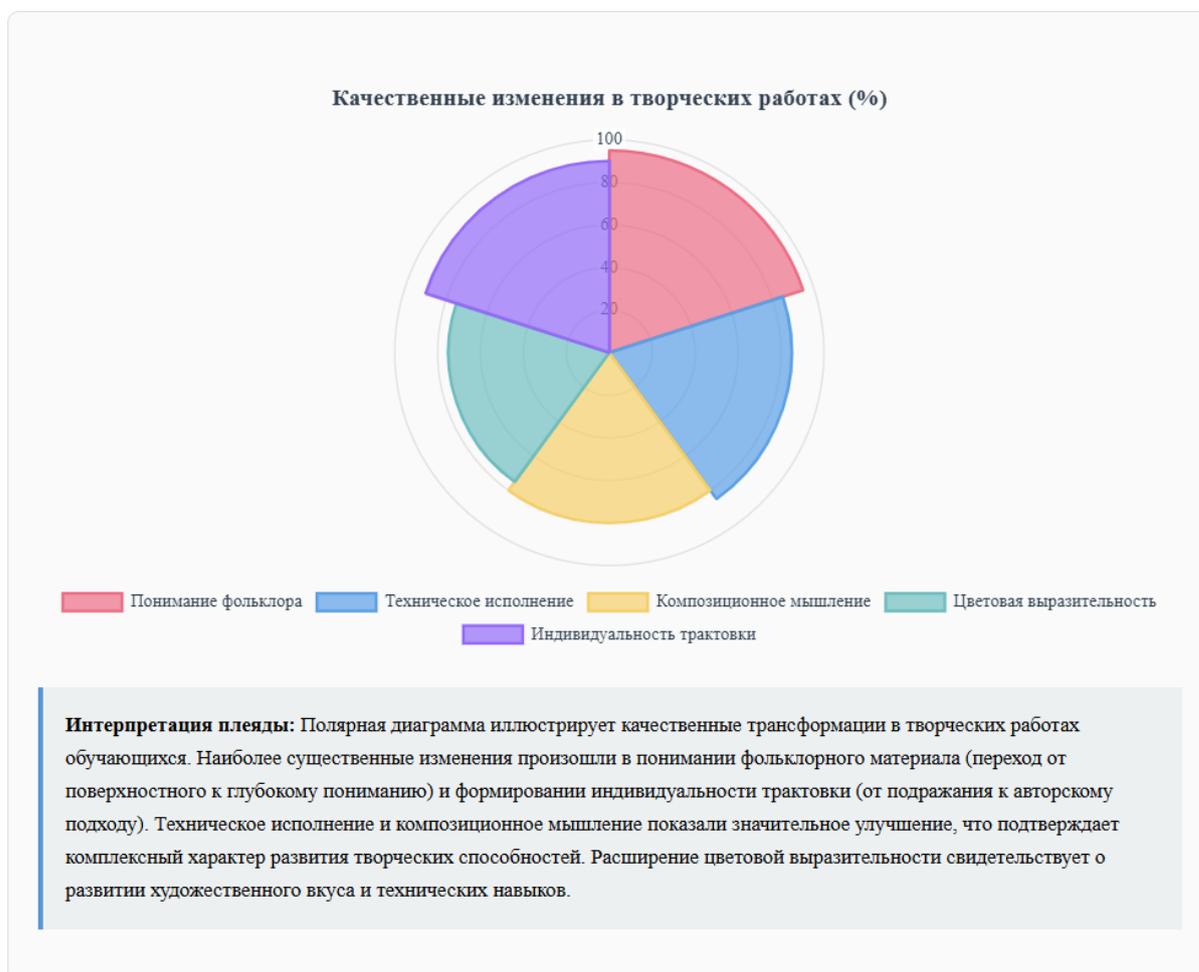

Рисунок Ж.4 – Качественные изменения в творческих работах

Продолжение Приложения Ж

Плеяда 5: Педагогическое наблюдение процесса обучения

Рисунок Ж.5 – Педагогическое наблюдение процесса обучения

Продолжение Приложения Ж

Плеяда 6: Эффективность методики по критериям оценки

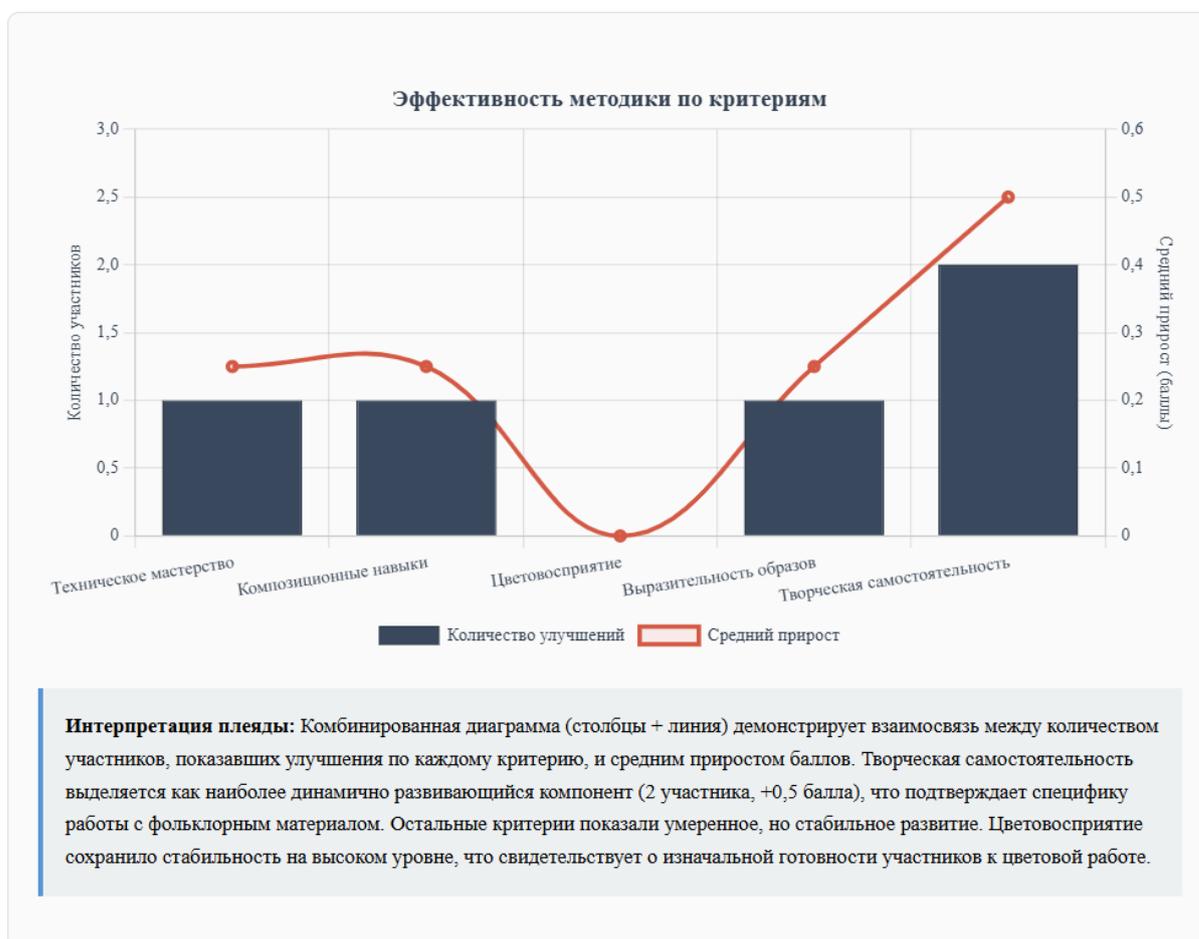

Рисунок Ж.6 – Эффективность методики по критериям оценки

Приложение И

Иллюстрационный материал. Творческое задание

Рисунок И.1 – Эскизы композиций по мотивам жигулевских сказов

Рисунок И.2 – Эскизы композиции по мотивам жигулевских сказок

Продолжение Приложения И

Рисунок И.3 – «Степан Разин на Волге» (эскизный этап)

Рисунок И.4 – «Степан Разин на Волге» (эскизный этап)

Продолжение Приложения И

Рисунок И.5 – Стилизация образа Деревянного орла из жигулевских преданий

Рисунок И.6 – Орнаментальные мотивы по мотивам самарского фольклора

Продолжение Приложения И

Рисунок И.7 – Цветовое решение композиции «Волжские легенды»

Рисунок И.8 – Творческая работа в технике холодного батика

Продолжение Приложения И

Рисунок И.9 – Завершенная композиция «Тайны Жигулевских гор»

Рисунок И.10– Экспозиция творческой работы

Приложение К
Педагогический эксперимент

Рисунок К.1 – Роспись фона и основных цветочных пятен

Рисунок К.2 – Заливка основных цветочных пятен в технике холодного батик

Рисунок К.3 – Создание цветочных переходов и градиентов в холодном батике

Рисунок К.4 – Создание цветочных переходов и градиентов в холодном батике

Продолжение Приложения К

Рисунок К.5 – Итоговая выставка работ участников эксперимента

Рисунок К.6 – Итоговая выставка работ участников эксперимента

Продолжение Приложения К

Рисунок К.7 –Итоговая выставка работ участников эксперимента

Рисунок К.8 – Итоговая выставка работ участников эксперимента

Продолжение Приложения К

Рисунок К.9 – Работа участника эксперимента

Рисунок К.10 – Работа участника эксперимента

Рисунок К.11 – Работа участника эксперимента

Рисунок К.12 – Работа участника эксперимента