

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика» (уровень специалитет), утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1013 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «Графика» 25 мая 2023 г., протокол № 9.

Разработчики:

Профессор Г.С. Паштов

Профессор В.И. Рогачев

Профессор С.В. Тимохов

Доцент О.В. Косенко

Заведующий кафедрой «Графика»

Профессор В.П. Теплов

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

Формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций через освоение дисциплины «Перевод в материал» в системе учебных дисциплин художественного вуза для всестороннего развития профессионального художника-графика и получения знаний, умений и навыков, применения которых будут способствовать, самостоятельно применять техники и технологии эстампа (офорт, литография, ксилография и линогравюра):

- для развития творческих способностей;
- при дипломном проектировании и профессиональной деятельности
- в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи:

- освоить знания по техникам и технологии графических материалов (металл, камень, дерево, линолеум, пластик) и умение использовать художественно – изобразительные возможности этих материалов для решения композиций по различным видам графических искусств (станковая графика, книга, плакат);
- научить готовить к гравированию печатные формы и инструмент;
- освоить технику гравирования, корректуры (правка печатной формы), печать тиража с авторской печатной формы, хранение досок (печатных форм), оформление оттисков.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Перевод в материал» включена в базовую часть Блока 1 и изучается на протяжении 5-А семестров обучения в объеме 504 часов, из которых 270 часов практические занятия, 234 часа самостоятельная работа. Форма итогового контроля – экзамен в конце 5,6,7,8,9,А семестров обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК - 2. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные законы зрительного восприятия произведения искусства, основные законы композиционного построения изображения на плоскости листа, выразительные средства графического искусства, основы теории перспектив, пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека, прикладной графики, теорию композиционного строя

<p>процессе обучения</p>	<p>графического листа, закономерности построения серии графических листов.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов для последующего создания художественного произведения, использовать выразительные средства материала для раскрытия художественного образа в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы в области эстампа, используя знания, полученные в процессе обучения.
<p>ОПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные свойства художественные материалов, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной графике, эстампе). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, применять на практике знания по технике и технологии художественных и вспомогательных материалов для последующего создания художественного произведения, использовать выразительные средства материала для раскрытия художественного образа в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы в области эстампа, используя технологические знания, и практические навыки.
<p>ПК-1. Способен формулировать средствами изобразительного средства, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные законы зрительного восприятия произведения искусства, художественные материалы и технологию используемые в графическом изображении, основы композиционного и литературно-образного анализа произведения. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать образно-пластическую идею графического листа и графической серии. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками художественно-образного и композиционного мышления.
<p>ПК-3: Способен</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные требования техники и технологии

<p>владеть техниками и технологиями уникальной графики и эстампа (офорт, ксилография, линогравюра, литография) для раскрытия художественного образа графического произведения.</p>	<p>создания печатной формы (офорт, гравюра, литография) методику использования теоретических знаний в творческом процессе, и материалы используемые подготовке печатной формы.</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять знания техники и технологии создания печатной формы (офорт, гравюра, литография) для графического произведения в учебном процессе. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с материалами в области офорта, гравюры, литографии.
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры						Всего часов
	5	6	7	8	9	A	
Аудиторные занятия (всего)	45	45	45	45	45	45	270
Самостоятельная работа (всего)	27	63	27	27	45	45	234
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-						-
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Экзаме н	Экзаме н	Экзам ен	Экзаме н	Экзаме н	Экзаме н	
Общая трудоемкость, час	72	108	72	72	90	90	504
ЗЕ	2	3	2	2	2,5	2,5	14

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
КСИЛОГРАФИЯ 5 семестр -А семестр			
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - ксилографию.	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Отбор и утверждение эскизов. – Подготовительные работы (изготовление и заточка инструмента, клейка и обработка авторских досок). 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
2.	Подготовка печатной формы эстампа	<p>Темы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение картона в натуральную величину эстампа (ксилография) – Перевод рисунка с картона на печатную 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3

		форму.	
3.	Гравировка печатной формы эстампа .	Темы: – Гравирование изображения эстампа (ксилография). – Печать пробного оттиска – Корректировка печатной формы.	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
4.	Печать тиража.	Темы: – Подготовка бумаги и краски для тиража – Техника печати ксилографии (цветная ксилография).	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
ЛИНАГРАВИЮРА 5 семестр - А семестр			
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - линогравюру.	Темы: – Отбор и утверждение эскизов. – Подготовительные работы (изготовление и заточка инструмента, подготовка линолеума).	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
2.	Подготовка печатной формы эстампа	Темы: – Выполнение картона в натуральную величину эстампа (линогравюра). – Перевод рисунка с картона на печатную форму.	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
3.	Гравировка печатной формы эстампа .	Темы: – Гравирование изображения эстампа (линогравюра). – Печать пробного оттиска – Корректировка печатной формы.	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
4.	Печать тиража.	Темы: – Подготовка бумаги и краски для тиража – Техника печати линогравюры (цветная линогравюра)	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
ОФОРТ 5 семестр - А семестр			
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику глубокой печати -офорт.	Темы: – Отбор и утверждение эскизов. – Подготовительные работы (подготовка инструмента, подготовка металла).	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
2.	Подготовка печатной формы эстампа	Темы: – Выполнение картона в натуральную величину эстампа (офорта). – Перевод рисунка с картона на печатную форму.	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
3.	Гравировка печатной формы, травление эстампа.	Темы: – Гравирование изображения эстампа (офорт). – Печать пробного оттиска – Корректировка печатной формы.	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
4.	Печать тиража.	Темы:	ОПК-2,

		<ul style="list-style-type: none"> – Подготовка бумаги и краски для тиража – Техника печати офорта (цветной офорт). 	ОПК-3, ПК-1, ПК-3
ЛИТОГРАФИЯ 5 семестр - А семестр			
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику плоской печати - литография.	Темы: <ul style="list-style-type: none"> – Отбор и утверждение эскизов. – Подготовительные работы (подготовка инструмента, подготовка литографского камня). 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
2.	Подготовка печатной формы эстампа	Темы: <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение картона в натуральную величину эстампа (литография). – Перевод рисунка с картона на печатную форму. 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
3.	Изготовление печатной формы, травление эстампа.	Темы: <ul style="list-style-type: none"> – Рисунок изображения эстампа (литография). – Печать пробного оттиска – Корректировка печатной формы. 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3
4.	Печать тиража.	Темы: <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка бумаги и краски для тиража – Техника печати литографии (цветная литография). 	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

5-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - ксилографию, линогравюру, офорт, литографию.	9	3	9
2.	Подготовка печатной формы эстампа	6	3	9
3.	Гравировка (рисование, травления) печатной формы эстампа.	24	18	45
4.	Печать тиража.	6	3	9
<i>Итого за семестр</i>		45	27	72
<i>Отчётность</i>		Экзамен		

6-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов

1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - ксилографию, линогравюру, офорт, литографию.	9	6	15
2.	Подготовка печатной формы эстампа	6	6	12
3.	Гравировка (рисование, травления) печатной формы эстампа.	24	45	69
4.	Печать тиража.	6	6	12
<i>Итого за семестр</i>		45	63	108
<i>Отчётность</i>				Экзамен

7-8-й семестры

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - ксилографию, линогравюру, офорт, литографию.	9	3	12
2.	Подготовка печатной формы эстампа	6	3	9
3.	Гравировка (рисование, гравирование) печатной формы эстампа.	24	18	42
4.	Печать тиража.	6	3	9
<i>Итого за семестр</i>		45	27	72
<i>Отчётность</i>				Экзамен

9-й семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати - ксилографию, линогравюру, офорт, литографию.	9	6	12
2.	Подготовка печатной формы эстампа	6	6	9
3.	Гравировка (рисование, гравирование) печатной формы эстампа.	24	27	45
4.	Печать тиража.	6	6	9
<i>Итого за семестр</i>		45	45	90
<i>Отчётность</i>				Экзамен

А семестр

№	Раздел дисциплины	Практические занятия	Сам. работа	Всего часов
1.	Перевод эскизов композиции предыдущего семестра в технику высокой печати -ксилографию, линогравюру, офорт, литографию.	9		9
2.	Подготовка печатной формы эстампа	6	3	9
3.	Подготовка печатной формы эстампа	24	3	27
4.	Печать тиража.	6	3	9
<i>Итого за первый семестр</i>		45	45	90
<i>Отчётность</i>				Экзамен

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература.

1. Гладунов, Михаил Федорович. Техника офорта [: учебно-методическое пособие / Михаил Федорович Гладунов. — 2-е изд., испр. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2007. — 29 с. : ил. — ISBN 978-5-98248-003-0
2. Зорин, Леонид Николаевич. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам [Электронный ресурс] : учебное пособие / Леонид Николаевич Зорин. — 2-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 100 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/102378/#3>. — ISBN 978-5-8114-1346-1. — ISBN 978-5-91938-084-9.
3. Рогачев, Виктор Иванович. Техника офорта : учебно-методическое пособие / Виктор Иванович Рогачев. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2002. — 28 с. : ил. — ISBN 5-98248-005-3
4. Сорокин, Александр Викторович. Ксилография и линогравюра в художественном вузе : учебно-методическое пособие / Александр Викторович Сорокин. — Красноярск : КаСС, 2009. — 63 с.

6.2. Дополнительная литература.

1. Безменова, Ксения Владимировна. Монотипия. Техника монотипии / Ксения Владимировна Безменова. — Москва : В. Шевчук, 2010. — 83 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-94232-070-6
2. Бесчастнов, Николай Петрович. Черно-белая графика : учебное пособие для студентов вузов / Николай Петрович Бесчастнов. — Москва : ВЛАДОС, 2008. — 272 с. : ил.: тв. — (Изобразительное искусство)
3. Звонцов, Василий Михайлович. Офорт: Техника. История / Василий Михайлович Звонцов. — Санкт-Петербург : Аврора, 2004. — 271 с. : ил.: тв. — ISBN 5-7300-0717-5

4. Золотой век британского эстампа=The Golden Age of the British Print : каталог выставки / Ксения Георгиевна Богемская. — Москва : Красная площадь, 2004. — 79 с. : ил. — На , яз. — ISBN 5-900743-77-2
5. Катафал, Й. Гравюра : Техники и приемы высокой и глубокой печати / Й. Катафал. — Москва : Художественно-педагогическое изд-во, 2010. — 160 с. : ил. — (Искусство и ремесло) . — ISBN 978-5-98569-013-2
6. Леман, И. И. Гравюра и литография : очерки истории и техники : учебное пособие / И. И. Леман. — Москва : Центрполиграф, 2004. — 433 с. : ил.: тв. — ISBN 5-9524-1035-9
7. Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — Москва : Логос, 2012. — 240 с.
8. Шаламова, Елена Владимировна. Литография в художественном вузе : методические указания по дисциплине: "Графика" специальность: 051900 "Графика" / Елена Владимировна Шаламова. — Красноярск : Красноярский государственный художественный институт (КГХИ), 2008. — 23 с. : ил. — ISBN 978-5-98248-026-2.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза)или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php>(в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория (печатная мастерская) для практических занятий по освоению дисциплины «Перевод в материал» укомплектована: печатные станки для техник высокой печати, сушилка для оттисков, столы для работы - 10 шт., стулья крутящиеся - 10 шт., зеркала - 10 шт., увеличительные стекла, специальный стол для перенесения эскиза на кальку, осветительные приборы 10 шт., шкаф для хранения оборудования: инструментов (штихели) и материалов (офортная, типографская краска, валики, шпатели и т. п.) для работы в техниках высокой печати. Наглядный методический материал - учебные работы из фонда.

Библиотечный фонд укомплектованный печатными и (или) электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине «Перевод в материал» и возможность индивидуального доступа к сетевым ресурсам.

Аудитория с аудио-видео аппаратурой.

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:

- читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
- зал каталогов – 7 мест;
- фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

Выставочные залы.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (MicrosoftCorporation)Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБСА bsotheque Unicode (совстроенными модулями «вебмодуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecViewк программному комплексу «Либер. Электронная библиотека». Свободно распространяемое ,вт.ч. отечественное: браузер Opera, Браузер GoogleChrome, Браузер Mozilla Firefox, LMSMoodle, BigBlueButton, VLCmediaplayer, OpenOffice, OCUbuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндексбраузер, 7Zi