

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

**Работа в графических материалах
(офорт, литография, линогравюра, ксилография)**

Специальность: 54.05.03 «Графика»

Специализация: Художник-график (станковая графика)

Разработчики:

профессор Рогачев В.И.

профессор Тимохов С.В.

доцент Косенко О.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Работа в графических материалах» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика» и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 108 ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Работа в графических материалах», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на кафедральных и факультетских просмотрах промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Работа в графических материалах» следует выполнять следующие виды самостоятельных работ:

- Выбор материала.
Обработка, заточка необходимого инструмента.
Соблюдение правил техники безопасности.
- Выбор металла, используемого для офорта. Обрезка доски по формату. Зачистка углов и фасетов.
- Выбор формата эскиза и формата доски. Решение композиционных задач. Значение пробных оттисков в процессе работы в материале.
- Подготовка рабочего места к работе.
Шлифовка литографского камня.
Соблюдение правил техники безопасности.
- Подготовка литографских материалов к работе.
- Выбор формата эскиза и формата камня. Решение композиционных задач.
- Анализ поэтапного выполнения изображения на камне.
- Значение пробных оттисков в процессе.
- освоение техники гравирования в ксилографии (обрезная гравюра) и линогравюре;
- освоение технологического процесса подготовки материала и инструмента в технике высокой печати.
- применение техники гравирования высокой печати в создании графического листа;
- освоение техники черно-белой и цветной печати.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

1 семестр Офорт

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Изготовление инструмента для выполнения офорта.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор материала. – Обработка, заточка необходимого инструмента. – Соблюдение правил техники безопасности. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить свойства материала, используемые в эстампе, их выбор в зависимости от поставленных задач. – Изучить технологию подготовки инструмента.
2	Подготовка офортной доски к работе.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор металла, используемого для офорта. Обрезка доски по формату. Зачистка углов и фасетов. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технологию подготовки печатной формы .
3	Выполнение офорта в манере - сухая игла.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата эскиза и формата доски. – Решение композиционных задач. – Значение пробных оттисков в процессе гравирования. – Набивка доски офортной краской. – Приобретение практических навыков использования офортного станка. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Закрепление полученных навыков, гравирования – Усвоить методику и последовательность ведения работы над гравюрой в каждой технике высокой, глубокой и плоской печати с учетом выразительных средств и особенностей каждого материала. – Совершенствовать практические навыки работы в технике эстампа. – Усилить выразительность художественного образа с помощью выбранного материала
4.	Травлённый штрих.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Грунтовка доски.

		<ul style="list-style-type: none"> – Перевод рисунка на грунт. – Гравирование иглой по доске. – Травление награвированных штрихов. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технику и технологию печати эстампа.
--	--	--

2 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Грунтовка доски. Перевод рисунка на грунт. Гравирование иглой по доске. Травление награвированных штрихов.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение эскиза. – Решение композиционных задач. – Подготовка доски к работе. – Нанесение канифоли на доску. – Плавление канифоли. – Выкрывание. – Шкала травления. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить свойства материала, используемые в эстампе, их выбор в зависимости от поставленных задач. – Изучить технологию подготовки инструмента.
2	Выполнение офорта в манере - резерваж.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение эскиза с учётом техники. – Решение композиционных задач. – Выбор формата. – Изготовление сладкой туши. – Способ нанесения туши на доску. – Процесс травления. – Многослойный резерваж. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технологию подготовки печатной формы.
3	Выполнение офорта в манере - мягкий лак.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение эскиза с учётом манеры. – Решение композиционных задач. – Приготовление мягкого лака. – Нанесение его на поверхность доски. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Закрепление полученных навыков, гравирования

		<ul style="list-style-type: none"> – Усвоить методику и последовательность ведения работы над гравюрой в каждой технике высокой, глубокой и плоской печати с учетом выразительных средств и особенностей каждого материала. – Совершенствовать практические навыки работы в технике эстампа. – Усилить выразительность художественного образа с помощью выбранного материала
4.	Офорт на основе совмещения 2-х и более манер.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение эскиза с учётом выбранных манер. – Подготовка доски. – Нанесение рисунка на доску. – Выполнение работы. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технику и технологию печати эстампа.

1 семестр Литография

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Подготовка формы (литографского камня) к работе. Шлифовка литографского камня.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка рабочего места к работе. Выбор материала. – Подбор необходимого инструмента. – Соблюдение правил техники безопасности. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить свойства материала, используемые в эстампе, их выбор в зависимости от поставленных задач. – Изучить технологию подготовки формы.
2	Выполнение литографии на тему «Натюрморт», материал литографский карандаш.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата эскиза и формата камня. – Решение композиционных задач. – Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. – Приобретение практических навыков работы литографским карандашом. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технологию подготовки печатной формы.

3	Выполнение литографии на тему «Натюрморт», материал литографская тушь.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата эскиза и формата камня. – Решение композиционных задач. – Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. – Приобретение практических навыков работы литографской тушью. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Закрепление полученных навыков, выполнения рисунка литографскими материалами. – Усвоить методику и последовательность ведения работы в технике работы литографской тушью с учетом выразительных средств и особенностей материала. – Совершенствовать практические навыки работы в технике эстампа. – Усилить выразительность художественного образа с помощью выбранного материала
4.	Выполнение литографии на тему «Композиционный рисунок», материал литографская тушь, литографский карандаш.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата эскиза и формата камня. – Решение композиционных задач. – Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. – Приобретение практических навыков работы литографской тушью и карандашом. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технику и технологию печати эстампа.

2 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Подготовка формы (литографского камня) для работы. Шлифовка камня.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка рабочего места к работе. Выбор материала. – Подбор необходимого инструмента. – Соблюдение правил техники безопасности. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить свойства материала, используемые в эстампе, их выбор в зависимости от

		<p>поставленных задач.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технологию подготовки формы.
2	<p>Выполнение литографии на тему «Копия с рисунка», материал литографская тушь, литографский карандаш.</p>	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата копии и формата камня. – Анализ поэтапного выполнения копии. – Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. – Приобретение практических навыков работы литографской тушью и карандашом в соответствии с изображением копии. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технику и технологию печати эстампа.
3	<p>Выполнение цветной литографии на тему «Натюрморт», материал литографская тушь, литографский карандаш.</p>	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выбор формата эскиза и формата камня. – Решение композиционных задач. – Анализ поэтапного выполнения цветной литографии. – Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. – Приобретение практических навыков работы литографской тушью и карандашом. <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Изучить технику и технологию печати цветного эстампа.

3 семестр Линогравюра, ксилография

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	<p>Формальная композиция на приёмы гравирования в ксилографии (обрезная гравюра).</p>	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Подготовка досок к обрезной гравюре (берёза, кедр). – Изучение техник подрезки линии и пятен; природу черного, белого штриха; приёмами техники высокой печати - ксилография (обрезная гравюра), линогравюра. – Выполнить формальную композицию на способы гравировки используя формат до 150x180 мм. – Изучение техники печати. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоить технику и технологию

		<p>линогравюры и обрезной гравюрой на дереве на основе практических упражнений, учитывая декоративность материала.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Познакомиться с техникой – Изучить породы дерева, используемые в обрезной гравюре, их выбор в зависимости от поставленных задач. – Изучить свойства линолеума. – Выполнить формальную композицию используя различные способы гравировки.
2	Свободная копия отечественного и зарубежного наследия.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение копии с работ мастеров в данной техники. (выбор под руководством преподавателя. Формат до 150 x 200 мм.). – Анализ проделанной работы. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоить техническую сторону работы в материале, используя технику гравирования известных мастеров высокой печати. – Обратит внимание на взаимосвязь в работе мастера, силуэтов чёрного, белого, серого разбор в гравюре по массам. –
3	Натюрморт в технике высокой печати	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение натюрморта в техниках обрезной гравюре и линогравюре. – Закрепление полученных навыков, приобретённых в предыдущих упражнениях (формальные, свободная копия) <p><i>Задача:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Усвоить методику и последовательность ведения работы над гравюрой в каждой техники высокой печати с учетом выразительных средств и особенностей каждого материала.

4 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
4	Свободная копия отечественного и	<i>Практические упражнения:</i>

	<p>зарубежного наследия ксилографии (торцовая гравюра).</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Подготовка досок и инструмента для работы в торцовой гравюре. – Изучение техник гравировки линии и пятен; природу черного, белого штриха; приёмы контурной, штриховой и комбинируемой гравюры. – Выполнение копии с работ мастеров в данной техники (Выбор под руководством преподавателя. Формат 100x150 мм.). – Анализ проделанной работы. <p><i>Задача.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоить техническую сторону работы в материале, используя выразительные средства композиции на основе практических упражнений, используемых в технике высокой печати.
<p>5.</p>	<p>Натюрморт в ксилографии (торцовая гравюра).</p>	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнение натюрморта в торцовой гравюре 70x100мм. – Закрепление полученных навыков, приобретённых в предыдущих упражнениях, в работе с торцовой гравюрой. <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Выполнить ряд композиционных поисков и найти способы самостоятельного решения на поставленный тематический натюрморт, выполняя его в технике обрешной гравюры, учитывая приобретённые навыки в работе с материалом. – Научиться последовательному ведению работы от форэскиза - до выполнения картона и точному переводу её на печатную форму учитывая особенности материала. – Понять особенность данной техники – это чёткость линий и силуэтов, разнообразие серого, который получается за счёт наложения равномерных сеток. – в процессе гравирования вращается доска, а не резец. От посадки гравёра и постановки его рук (они должны быть на весу, а не лежать на рабочей поверхности стола) зависит качество гравировки и безопасность

		<p>студентов от порезов инструментом.</p> <p>– Печать тиража.</p>
6.	Цветной эстамп. Линогравюра.	<p><i>Практические упражнения:</i></p> <p>– Перевод композиции 3 семестра в печатную технику - линогравюра с применением цвета в гравюре. Печать с трёх досок + рисующая.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <p>– Понять принцип наложения цвета в гравюре, его последовательность применения: от самых светлых - постепенно уплотняя и насыщая цвет к темным и рисующим.</p> <p>– Принцип чередования теплого - холодного цветов (желтый - синий - красный).</p> <p>– Проработать детали изображаемых предметов и объектов, не нарушая найденного пластического решения в эскизах,</p> <p>– Освоить возможности печати с одной доски на уничтожение печатной формы.</p> <p>– Усилить художественный образ с помощью цвета.</p>

а. Вопросы для самоконтроля:

2. Материалы, оборудование и инструменты для работы в технике офорта.
3. Роль доски в офорте.
4. Значение эскиза в офорте.
5. Манеры в технике офорта.
6. Особенности работы в технике офорта.
7. Значение и роль травлёного штриха в технике офорта.
8. Понятие тона в офорте.
9. Значение линии и тона в офорте.
10. Роль композиции в офорте.
11. Выразительные средства в офорте.
12. Роль рисунка в офорте.
13. Подготовка рабочего места к работе.
14. Подготовка литографских материалов к работе.
15. Материалы, оборудование и инструменты для работы в технике литография.
16. Роль свойств литографского камня в литографии.
17. Значение эскиза в литографии.
18. Манеры в технике литографии.
19. Особенности работы в технике литографии.

20. Понятие тона в литографии.
21. Роль композиции в литографии.
22. Выразительные средства в литографии.
23. Роль рисунка в литографии.
24. Выбор формата эскиза и формата камня. Решение композиционных задач.
25. Анализ поэтапного выполнения изображения на камне.
26. Значение пробных оттисков в процессе.

- 27.
28. Какие техники составляют технику эстампа высокой печати?
29. В чём сходство и в чём различие техник высокой печати?
30. Что характерно для каждой техники?
31. Какой инструмент является основным в каждой технике, а какие инструменты вспомогательные и где они применяются в гравюре? Как можно исправить механические повреждения на печатной форме?
32. В каких материалах выполняется картон для каждой техники высокой печати?
33. Чем продиктованы размеры в данных техниках?
34. Какие материалы используют для создания печатных форм в техниках высокой печати?
35. Что определяет чёрный и белый штрих в гравюре?
36. Какие компоненты входят в состав краски для печати гравюры, выполненной в техниках высокой печати?
37. Чем наносится краска на печатную форму в технике высокой печати?
38. Как чистится и хранится печатная форма в техниках высокой печати?
39. Как подписывается работа, какая аббревиатура используется при этом?
40. Как оформляется работа для экспозиции на выставке?

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области графического искусства, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов, представляемых на итоговый просмотр дисциплины «Работа в графических материалах» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с эстетикой оформления графических работ, установленных на кафедре «Графика».
3. Сформировать экспозицию работ, выполненных студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.