МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «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)»

для обучающихся по специальности

54.05.03 «Графика»

Разработчик: профессор Рогачев В.И., профессор кафедры 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 48 ч. на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Работа в графических материалах», обучающиеся 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 Д. 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 выполнению самостоятельной работы по дисциплине

No	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Изготовление инструмента для выполнения офорта.	 Практические упражнения: Выбор материала. Обработка, заточка необходимого инструмента. Соблюдение правил техники безопасности. Задачи: Изучить свойства материала, используемые в эстампе, их выбор в зависимости от поставленных задач. Изучить технологию подготовки инструмента.
2	Подготовка офортной доски к работе.	Практические упражнения: — Выбор металла, используемого для офорта. Обрезка доски по формату. Зачистка углов и фасетов. Задача: — Изучить технологию подготовки печатной формы.
3	Выполнение офорта в манере - сухая игла.	 Практические упражнения: 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. Задачи: Закрепление полученных навыков, гравирования Усвоить методику и последовательность ведения работы над гравюрой в каждой техники 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.	Травлёный	Практические упражнения:
	штрих.	Грунтовка доски.

 Перевод рисунка на грунт. Гравирование иглой по доске. Травление награвированных штрихов. Задача: Изучить технику и технологию печати
эстампа.

2 семестр

№	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
712		т скомендации и учесные задачи
	раздела	
1.	ДИСЦИПЛИНЫ	Правили сами с зупразования
1.	Грунтовка доски.	Практические упражнения:
	Перевод рисунка	– Выполнение эскиза.
	на грунт.	 Решение композиционных задач.
	Гравирование	 Подготовка доски к работе.
	иглой по доске.	 Нанесение канифоли на доску.
	Травление	 Плавление канифоли.
	награвированных	– Выкрывание.
	штрихов.	 Шкала травления.
		Задачи:
		 Изучить свойства материала, используемые
		в эстампе, их выбор в зависимости от
		поставленных задач.
		 Изучить технологию подготовки
		инструмента.
2	Выполнение	Практические упражнения:
	офорта в манере -	 Выполнение эскиза с учётом техники.
	резерваж.	 Решение композиционных задач.
	P *** P =	– Выбор формата.
		 Изготовление сладкой туши.
		 Способ нанесения туши на доску.
		 Процесс травления.
		 Многослойный резерваж.
		Задача:
		 Изучить технологию подготовки
3	D. 1770 711101	печатной формы.
)	Выполнение	Практические упражнения:
	офорта в манере -	 Выполнение эскиза с учётом манеры.
	мягкий лак.	 Решение композиционных задач.
		 Приготовление мягкого лака.
		 Нанесение его на поверхность доски.
		Задачи:
		 Закрепление полученных навыков,
		гравирования

		 Усвоить методику и последовательность
		ведения работы над гравюрой в каждой
		техники 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	Практические упражнения:
	совмещения 2-х и	 Выполнение эскиза с учётом выбранных
	более манер.	манер.
		 Подготовка доски.
		 Нанесение рисунка на доску.
		 Выполнение работы.
		Задача:
		 Изучить технику и технологию печати
		эстампа.

1семестр Литография

ICEMIC	стр литография	
No	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
	раздела	
	дисциплины	
1.	Подготовка	Практические упражнения:
	формы	– Подготовка рабочего места к работе. Выбор
	(литографского	материала.
	камня) к работе.	 Подбор необходимого инструмента.
	Шлифовка	 Соблюдение правил техники безопасности.
	литографского	Задачи:
	камня.	 Изучить свойства материала, используемые
		в эстампе, их выбор в зависимости от
		поставленных задач.
		 Изучить технологию подготовки формы.
2	Выполнение	Практические упражнения:
	литографии на	 Выбор формата эскиза и формата камня.
	тему	 Решение композиционных задач.
	«Натюрморт»,	 Значение пробных оттисков в процессе
	материал	выполнения литографии.
	литографский	 Приобретение практических навыков работы
	карандаш.	литографским карандашом.
		Задача:
		 Изучить технологию подготовки
		печатной формы.

3	Выполнение литографии на тему «Натюрморт», материал литографская тушь.	Практические упражнения: - Выбор формата эскиза и формата камня. - Решение композиционных задач. - Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. - Приобретение практических навыков работы литографской тушью. Задачи:
		 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 «Композиционны й рисунок», материал литографская тушь, литографский карандаш.	Практические упражнения: - Выбор формата эскиза и формата камня. - Решение композиционных задач. - Значение пробных оттисков в процессе выполнения литографии. - Приобретение практических навыков работы литографской тушью и карандашом. Задача: - Изучить технику и технологию печати эстампа.

2 семестр

$N_{\underline{0}}$	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
	раздела	
	дисциплины	
1.	Подготовка	Практические упражнения:
	формы	 Подготовка рабочего места к работе. Выбор
	(литографского	материала.
	камня) для	 Подбор необходимого инструмента.
	работы.	 Соблюдение правил техники безопасности.
	Шлифовка камня.	Задачи:
		 Изучить свойства материала, используемые
		в эстампе, их выбор в зависимости от

	поставленных задач.
	 Изучить технологию подготовки формы.
Выполнение	Практические упражнения:
литографии на	 Выбор формата копии и формата камня.
тему «Копия с	 Анализ поэтапного выполнения копии.
рисунка»,	 Значение пробных оттисков в процессе
материал	выполнения литографии.
литографская	 Приобретение практических навыков работы
тушь,	литографской тушью и карандашом в
литографский	соответствии с изображением копии.
карандаш.	Задача:
	 Изучить технику и технологию печати
	эстампа.
Выполнение	Практические упражнения:
цветной	 Выбор формата эскиза и формата камня.
литографии на	 Решение композиционных задач.
тему	 Анализ поэтапного выполнения цветной
«Натюрморт»,	литографии.
материал	 Значение пробных оттисков в процессе
литографская	выполнения литографии.
тушь,	 Приобретение практических навыков работы
литографский	литографской тушью и карандашом.
карандаш.	Задача:
	 Изучить технику и технологию печати
	цветного эстампа.
	литографии на тему «Копия с рисунка», материал литографская тушь, литографский карандаш. Выполнение цветной литографии на тему «Натюрморт», материал литографская тушь, литографский

3 семестр Линогравюра, ксилография

No	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
	раздела дисциплины	
к п гј к	Рормальная сомпозиция на приёмы равирования в силографии обрезная равюра).	 Практические упражнения: 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 до150х180 мм. Изучение техники печати. Задачи: Освоить технику и технологию линогравюры и обрезной гравюрой на

		дереве на основе практических упражнений, учитывая декоративность материала. - 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.	 Практические упражнения: Выполнение копии с работ мастеров в данной техники. (выбор под руководством преподавателя. Формат до 150 х 200 мм.). Анализ проделанной работы. Задачи: Освоить техническую сторону работы в материале, используя технику гравирования известных мастеров высокой печати. Обратить внимание на взаимосвязь в работе мастера, силуэтов чёрного, белого, серого разбор в гравюре по массам.
3	Натюрморт в технике высокой печати	Практические упражнения: - Выполнение натюрморта в техниках обрезной гравюре и линогравюре. - Закрепление полученных навыков, приобретённых в предыдущих упражнениях (формальные, свободная копия) Задача: - Усвоить методику и последовательность ведения работы над гравюрой в каждой техники высокой печати с учетом выразительных средств и особенностей каждого материала.

4 семестр

No	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
	раздела	
	дисциплины	
4	Свободная копия	Практические упражнения:
	отечественного и	 Подготовка досок и инструмента для работы
	зарубежного	в торцовой гравюре.
	наследия	

ксилографии (торцовая гравюра).	 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 100х150 мм.). Анализ проделанной работы. Задача. Освоить техническую сторону работы в материале, используя выразительные средства композиции на основе практических упражнений, используемых в технике высокой печати.
5. Натюрморт в ксилографии (торцовая гравюра).	 Практические упражнения: Выполнение натюрморта в торцовой гравюре 70х100мм. Закрепление полученных навыков, приобретённых в предыдущих упражнениях, в работе с торцовой гравюрой. Задачи: Выполнить ряд композиционных поисков и найти способы самостоятельного решения на поставленный тематический натюрморт, выполняя его в технике обрезной 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 студентов от порезов инструментом. Печать тиража.

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

Вопросы для самоконтроля:

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

- 21. Выразительные средства в литографии.
- 22. Роль рисунка в литографии.
- 23. Выбор формата эскиза и формата камня. Решение композиционных задач.
- 24. Анализ поэтапного выполнения изображения на камне.
- 25. Значение пробных оттисков в процессе.
- 26. Какие техники составляют технику эстампа высокой печати?
- 27.В чём сходство и в чём различие техник высокой печати?
- 28. Что характерно для каждой техники?
- 29. Какой инструмент является основным в каждой техники, а какие инструменты вспомогательные и где они применяются в гравюре? Как можно исправить механические повреждения на печатной форме?
- 30.В каких материалах выполняется картон для каждой техники высокой печати?
- 31. Чем продиктованы размеры в данных техниках?
- 32. Какие материалы используют для создания печатных форм в техниках высокой печати?
- 33. Что определяет чёрный и белый штрих в гравюре?
- 34. Какие компоненты входят в состав краски для печати гравюры, выполненной в техниках высокой печати?
- 35. Чем наносится краска на печатную форму в технике высокой печати?
- 36. Как чистится и хранится печатная форма в техниках высокой печати?
- 37. Как подписывается работа, какая аббревиатура используется при этом?
- 38. 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 зачету и экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у обучающегося 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 удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов представляемых на итоговый просмотр дисциплины «Работа в графических материалах» обучающийся 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 обучающимся за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.