

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
**«Техника печатной графики
(офорт, литография, линогравюра, ксилография)»**

для обучающихся по специальности

54.05.03 «Графика»

Разработчики: доцент Косенко О.В.,
доцент Резинкина В.В.,
профессор Рогачев В.И.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Техника печатной графики (офорт, литография, линогравюра, ксилография)» 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 «Техника печатной графики (офорт, литография, линогравюра, ксилография)» 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.

1. 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.

2. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Техника печатной графики (офорт, литография, линогравюра, ксилография)», 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.

3. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

1 семестр Офорт

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|----|--|---|
| 1. | Изготовление инструмента для выполнения офорта | <p>Тема: Инструменты для офорта (виды, материал, заточка и т.д.) Задачи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сформировать понятие роли инструмента при выполнении офорта. • Привить умение правильного выбора материала и его заточки, навыков безопасной работы. <p>Материал: ножовочное полотно по металлу. Металлическая линейка. Широкий плоский и трёхгранный напильник. Надфили. Наждачная бумага.</p> |
| 2 | Выполнение офорта в манере – сухая игла | <p>Тема: Офорт в манере "сухая игла". Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомить студентов с особенностями выбора формата эскиза и формата доски. • Решение композиционных задач, значение пробных оттисков в процессе гравирования. • Сформировать умение набивать доску офортной краской, умение пользоваться офортным станком. <p><i>Методические рекомендации.</i> Перед началом работы на доске, необходимо проведение установочной беседы «Приёмы (манеры) офорта. Техника безопасности. Материал: офортная доска, напильник, шабер, наждачная бумага, паста ГОИ, бензин, бумага, офортный станок.</p> |
| 3 | Травленный штрих как одна из основных манер офорта | <p>Тема: Офорт в манере "травленный штрих". Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сформировать умение грунтовки доски, перевода рисунка на грунт, гравирования иглой по доске, травления награвированных штрихов. <p><i>Методические рекомендации.</i> Зависимость толщины штриха от времени травления. Техника безопасности.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | Материал: калька, офортная доска, офортные иглы. Жидкий лак, вытяжной шкаф. Кюветы. Кислота азотная. |
|--|--|--|

2 семестр Офорт

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|----|--|---|
| 1. | Выполнение офорта в манере - акватинта | <p>Тема: Офорт в манере "акватинта"</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сформировать умения решения композиционных задач, подготовки доски к работе, нанесения канифоли на доску, плавления канифоли, "выкрывания", • Определить значение шкалы травления. <p><i>Методические рекомендации:</i> обзорная лекция о технике акватинты. Способы нанесения канифоли.</p> <p><i>Материал:</i> канифоль, акватинтный шкаф, эл.плита, битумный лак, офортные иглы, шабер, гладилка. Офортная бумага, офортная краска, офортный станок.</p> |
| 2 | Выполнение офорта в манере - резерваж | <p>Тема: Офорт в манере "резерваж"</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сформировать умения решения композиционных задач, выполнения эскиза с учётом манеры, выбора формата, изготовления сладкой туши. • Определить значение способов нанесения туши на доску, процесса травления, многослойности резерважа. <p><i>Методические рекомендации.</i> Обзорная лекция о технике резерваж, её особенности.</p> <p><i>Материал:</i> офортная доска, тушь, перо, кисть, сахар, жидкий лак.</p> |
| 3 | Смешанная техника на основе совмещения 2-х и более манер | <p>Тема: Офорт (совмещение двух и более манер)</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сформировать навыки работы с эскизом с учётом манеры; умения решения композиционных задач. • Ознакомить с технологией подготовки доски, выполнения работы. <p><i>Методические рекомендации.</i> Усвоение и понимание последовательности выбранных манер.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Данная работа, закрепление полученных знаний и навыков в технике офорта.</p> <p><i>Материал:</i> твёрдый, мягкий, жидкий лаки в зависимости от манеры. Офортная доска, калька, кислота, офортные иглы, краски, бумага, станок.</p> |
|--|--|---|

1 семестр Литография

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|----|---|--|
| 1. | Практическое ознакомление с основными этапами тиражной печатной графики (литографии). | <p>Тема: Основные этапы подготовки и работы на камне: шлифовка; перевод рисунка на камень; работа литографскими материалами на камне; травление; подготовка к печати; печать тиража.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоение последовательности выполнения основных этапов тиражной печатной графики. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материалы:</i> литографский камень, корунд, литографский карандаш и тушь и др.</p> |
| 2 | Подготовка литографского камня к работе, шлифовка; перевод рисунка на камень; подготовка материалов к работе. | <p>Темы: Подготовка литографского камня к работе, путём шлифовки камня и «наведении корешка». Перенос предварительного рисунка с эскиза на камень; подготовка материалов к работе (подготовить литографскую тушь; декстрин).</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Получение навыков подготовки литографского камня, подготовки литографских материалов к работе. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материалы:</i> литографский камень, корунд, литографский карандаш и тушь и др.</p> |
| 3 | Виды графических материалов, | <p>Темы: Приёмы работы на гладком камне. Выполнение рисунка на камне литографским карандашом и</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>изучение возможностей их применения.</p> | <p>литографской тушью (рисунок пером, кистью; набрызг; выскребание, заливка) Приёмы работы на корешковом камне. Выполнение рисунка на камне литографским карандашом и литографской тушью; применение литографских игл и шабера. <i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоение приёмов работы и выполнения рисунка на гладком и на корешковом камне. – Изучение различных способов выполнения изображения литографской тушью и карандашом. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материал:</i> литографский камень, корунд, литографский карандаш и тушь, декстрин и др.</p> |
|--|---|---|

2 семестр Литография

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|----|--|---|
| 1. | Выполнение литографии литографским карандашом. | <p>Темы: Изучение техники и способы выполнения изображения литографским карандашом на примере работ художников. Освоение различных способов изображения литографским карандашом. <i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Получение различных навыков выполнения изображения литографским карандашом на литографском камне. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материалы:</i> литографский камень, литографский карандаш и др.; эстампы из фондов кафедры «Графика» КГХИ.</p> |
| 2 | Выполнение литографии литографской | <p>Темы: Изучение техники и способы выполнения изображения литографской тушью на примере</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | тушью. | <p>работ художников. Освоение различных способов изображения литографской тушью.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Получение различных навыков выполнения изображения литографской тушью на литографском камне. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материалы:</i> литографский камень, литографский тушь, кисть, перо и др.; эстампы из фондов кафедры «Графика» КГХИ.</p> |
| 3 | Копирование классических образцов, авторская работа. | <p><i>Тема:</i> Освоение техники литографии на примере образцов произведений русских и европейских художников XIX-XX вв.</p> <p><i>Задачи:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Освоение последовательности выполнения копии. – Определение техники, технических приёмов. – Умение использовать полученные знания при выполнении заданий по дисциплине «Работа в графических материалах. (Литография)». <p><i>Материалы:</i> эстампы из фондов кафедры «Графика» КГХИ, литература из фондов библиотеки КГХИ.</p> |

3 семестр Линогравюра, ксилография

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|----|---|---|
| 1. | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела (дидактические единицы) |
| 2 | Вводное занятие по техникам эстампа высокой печати. | <p><i>Темы:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – История возникновения графических техник ксилографии и линогравюры. – Сформировать навыки техники безопасности в подготовительных работах (изготовление и заточка инструмента, клейка и обработка авторских досок), гравировании и печати. |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Техника гравирования. | Темы: – Техника гравирования в ксилографии (обрезная гравюра). – Техника гравирования в линогравюре. – Техника печати ксилографии и линогравюры |
| 4 | Свободная копия отечественного и зарубежного наследия. | Темы: Техника выполнения: – Копия в технике ксилографии (обрезная гравюра). – Копия в технике линогравюра. – Техника печати ксилографии и линогравюры |

4 семестр Линогравюра, ксилография

| № | Наименование раздела дисциплины | Рекомендации и учебные задачи |
|---|--|--|
| 1 | Вводное занятие по технике высокой печати (торцовая ксилография) | Темы: – Подготовка печатных форм – Изготовление инструмента приготовление олифы и краски. |
| 2 | Техника гравирования. | Темы: – Техника гравирования в ксилографии (торцовая гравюра). – Техника печати ксилографии и линогравюры. |
| 3 | Свободная копия отечественного и зарубежного наследия. | Темы: – Техника выполнения копии в технике ксилографии (торцовая гравюра). – Техника печати торцовой ксилографии. |
| 4 | Техника высокой печати | Темы: – Натюрморт в технике ксилографии (торцовая гравюра). – Техника печати торцовой ксилографии. |
| 5 | Линогравюра. | Темы: – Перевод задания 3 семестра по общему курсу композиции в технику линогравюра с применением цвета в гравюре. – Печать в 3 цвета (две «доски» + рисующая «доска»). |

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 технике, 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?

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

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

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету 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 удастся, 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 «Техника печатной графики (офорт, литография, линогравюра, ксилография)» 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.