Самостоятельная работа студентов

Предмет

«ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЖИВОПИСЬ»

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КУРС III

Перечень тем для самостоятельной работы

№п./п.	Темы для самостоятельной работы	Количество часов
1	Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.	**8**
2	Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».	**13**
3	Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».	**13**
4	Сбор материала для работы в графической технике «Тиснение».	**13**
5	Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «мягкий лак». Манера «меццо-тинто». «Пунктирная» манера.	**15**
6	Графическая техника «Ксилография», «Литография».	**14**
7	Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».	**16**
8	Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».	**16**
9	Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия».	**16**
	Всего за семестр	**124**

График для изучения тем самостоятельной работы

№п./п.	Темы для самостоятельной работы	Количество часов	Срок выполнения
1	Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.	**8**	**сентябрь**
2	Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».	**13**	**октябрь**
3	Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».	**13**	**ноябрь**
4	Сбор материала для работы в графической технике «Тиснение».	**13**	**декабрь**
5	Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «мягкий лак». Манера «меццо-тинто». «Пунктирная» манера.	**15**	**январь**
6	Графическая техника «Ксилография», «Литография».	**14**	**февраль**
7	Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».	**16**	**март**
8	Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».	**16**	**апрель**
9	Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия».	**16**	**май**
	Всего за семестр	**124**	

Цель учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины «Графические техники» является приобретение студентами теоретических знаний в области истории, морфологии и эстетики графики; овладение практическими навыками работы с графическим материалом, умение работать в различных видах графических техник: Граттаж, гравюра на картоне, тиснение, линогравюра, монотипия.

Изучение дисциплины «графические техники» логически взаимосвязано с другими дисциплинами такими как: «Академический рисунок», «История искусств», «Цветоведение», «Перспектива», «Композиция». Эти дисциплины необходимы для профессиональной успешной деятельности, которыми должен владеть студент.

Приобретение знаний и овладение профессиональными навыками, необходимые, прежде всего для становления профессионального мастерства в области графического искусства.

Студенты должны знать:

• предмет, цели и задачи учебной дисциплины;

•историю графики;

• виды графики: книжная графика, станковая графика, прикладная и плакатная графика;

• новые материалы в гравюре;

• эстамп, графические техники, манеры;

• виды печати;

• характерные особенности каждой графической техники;

• отличительные особенности гравюры на бумаге способом «Граттаж», от гравюры на картоне, тиснения, линогравюры, монотипии, ксилографии, офорта, литографии.

Студенты должны **уметь:**

• умело трактовать особенности изображаемого объекта, его эстетическую суть;

• использовать разнообразные инструменты при выполнении гравюры на бумаге способом «Граттаж», гравюры на картоне, тиснение, линогравюры, монотипии;

• работать в разных техниках и знать их особенности;

• лаконично выражать свои мысли, которые в будущем будут использованы в графических работах;

• работать резцами, грунтовать доску и правильно оформлять эстампы;

• в технике «Монотипия» работать без белил, используя возможности белой бумаги.

Общие методические указания

Преподаватель знакомит студентов с темами, которые выносятся для самостоятельной работы и требованиями, которые ставятся перед ними при выполнении самостоятельной работы.

Перед началом изучения темы необходимо подобрать рекомендованную литературу.

Материал следует изучать в последовательности, предлагаемой учебной программой. При изучении вопросов учебной программы студенты знакомятся с методическими указаниями и приступают к выполнению работы.

Выполнение самостоятельных заданий поможет студентам лучше усвоить теоретический материал, приобрести определенные знания, умения и навыки по выполнению графических работ в различных графических техниках.

Самостоятельная работа дает положительные результаты только тогда, когда она является целенаправленной, систематической и планомерной. Для этого разработан целый ряд заданий для самостоятельной работы по предмету, предусматривающий рекомендации для выполнения заданий, которые позволят студентам более качественно подготовиться к их выполнению. Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного труда очень важен в процессе профессионального становления специалиста, так как исключает механическую работу, ориентирует студентов на глубокое понимание и осмысление содержания задания, на свободное владение приобретенными знаниями.

В самостоятельных работах студенты могут воплощать прогрессивные техники выполнения графических работ, которые в дальнейшем смогут развить их творческие способности.

Таким образом, самостоятельная работа студентов – одна из важнейших составляющих современного образовательного процесса. В контексте изучения дисциплины «Графические техники», задания, выполненные самостоятельно, помогут студентам достичь высокого профессионального уровня и добиться успехов в выполнении курсовых и творческих работ.

Работа над самостоятельным изучением материала должна быть выполнена в соответствии с графиком проведения тематического и модульного контроля.

Тематический план

№	Название темы	Количество учебных часов				
всего	лекций	практических	семинарских	самостоятельных
V семестр						
1	**Тема 1.** Вступительная беседа: современное искусство графики, его основные разновидности. Краткие сведения о видах художественной печати.	**2**		**2**		
2	**Тема 2.** Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.	**8**				**8**
3	**Тема 3.** Гравюра в графической технике «Граттаж».	**10**		**10**		
4	**Тема 4.** Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».	**13**				**13**
5	**Тема 5.** Гравюра на картоне.	**13**		**13**		
6	**Тема 6.** Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».	**13**				**13**
7	**Тема 7.** Понятие «Тиснение».	**2**		**2**		
8	**Тема 8.** Сбор материала для работы в графической технике «Тиснение».	**13**				**13**
9	**Тема 9.** Тиснение	**5**		**5**		
	Всего	**79**		**32**		**47**
VI семестр						
10	**Тема 10.** Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «мягкий лак». Манера «меццо-тинто». «Пунктирная» манера.	**15**				**15**
11	**Тема 11.** Графическая техника «Ксилография», «Литография».	**14**				**14**
12	**Тема 12.** Понятие «Линогравюра». Упражнения.	**10**		**10**		
13	**Тема 13.** Линогравюра.	**12**		**12**		
14	**Тема 14.** Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».	**16**				**16**
15	**Тема 15.** Понятие «Монотипия». Упражнения.	**8**		**8**		
16	Тема 16. Гравюра в графической технике «Монотипия». Натюрморт.	**15**		**15**		
17	**Тема 17.** Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».	**16**				**16**
18	**Тема 18.** Гравюра в технике «Монотипия». Пейзаж.	**15**		**15**		
19	**Тема 19.** Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия.	**16**				**16**
	Всего за семестр	**137**		**60**		**77**
	Общий объём	**216**		**92**		**124**

План самостоятельного изучения

Тема 2. Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.

«Графика» - от греческого слова «grapho» - «пишу», «рисую». Основным изобразительным способом графики является рисунок, то есть линия, штрих, пятно, светотень.

«Эстамп» - отпечаток с гравированной доски (гравюра, литография, шелкография, монотипия), который является станковым произведением художественной графики. Эстамп печатается с доски, которую гравирует сам художник, часто он же выполняет отпечатки. Такие работы обычно являются подписными, авторскими экземплярами, то есть оригиналами. Эстампы бывают черно - белыми и цветными. Отпечаток может быть отпечатан с дерева, камня, металла, линолеума и другого материала, на котором изображение изначально было вырезано или вытравлено. Печатную форму, с которой делают отпечаток, принято называть доской, а полученный с нее отпечаток - эстампом.

Виды графики:

книжная графика - один из видов графического искусства. К ней относятся, кроме книжной иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. С рукописной книгой с древних и средних веков связана история рисунка, а с печатной книгой - развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, который также относится к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком;

станковая графика - это самостоятельные, не связанные непосредственно с иллюстрированными книгами произведения искусства;

плакатная графика **-** это поздравительные листовки, календари, марки, этикетки на разных упаковках, дипломы, грамоты и прочее.Плакатная графика объединяет произведения, выполненные с агитационной, рекламной и обучающей целью;

к *прикладной графике* относятся графические произведения, рассчитанные на практическое использование их в быту. Иногда этот вид графики называют графикой малых форм;

к *художественно - производственной* *графике* относится промышленная графика. «Производственная графика» призвана дать представление о способах целесообразного использования в печатной продукции графико-изобразительных средств и наборно-графических элементов.

Литература:

1. Костин В. И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин,

В. А. Юматов. – М.: Изобр. Искусство, 1978. – 150 с.: ил.

2. Бесчастнов Н. П. Чёрно – белая графика: учеб, пособ. / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 271 с.

3. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

5. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

6. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

Тема 4. Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».

Тонкая белая линия, процарапанная на матовой поверхности густого черного цвета, основная особенность данной техники. Созданный эффект, как бы «светится» изнутри, свойственно только технике «Граттаж». Здесь наблюдаются специальные эффекты, которые образуются при выполнении направления линии. Широкие и тонкие линии создают акценты и вносят дополнительное светоизлучение, признаки фактуры и тональности.

Для занятия этой техникой необходимо иметь: крепкий нож, воск или парафин, тушь и обычное хозяйственное мыло.

Принцип работы предполагает процарапывание туши по поверхности воска или парафина. Снимая верхний слой сухой туши, достаем сочную белую линию бумаги.

Бумагу для гравюры готовят следующим образом: лист качественной бумаги (желательно с шероховатой поверхностью) тщательно натирают воском или парафином, пока вся поверхность не будет покрыта. Далее, окунув кисть в тушь, растирают ее куском мыла до появления пены и переносят равномерно на поверхность уже обработанной доски воском или парафином.

Рисунок наносят на готовую поверхность мягким графитным карандашом и царапают кончиком острого инструмента.

Литература:

1. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 290 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8005&mode=DocBibRecord>

2. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. : в 3-х ч., Ч. 3.: Русское искусство. Советское искусство, / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1989. — 380 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16626&mode=DocBibRecord>

3. Беляева С. Е. Специальный рисунок и художественная графика: учебник /

С. Е. Беляева. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2009. — 240 с.: ил. — Среднее профессиональное образование, Легкая промышленность. — 978-5-7695-6058-3. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9404&mode=DocBibRecord>

4. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч.2.: Искусство Западной Европы XVII-XX веков / сост. М. В. Алпатов,

Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1998. — 285 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16625&mode=DocBibRecor>

Тема 6. Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».

Для гравюры на картоне необходим острый нож или скальпель. Рисунок на картон наносится карандашом. Техника гравирования сводится к вырезанию изображения и удаления тех мест, которые при печати должны быть светлыми. Выпуклые места станут фоном композиции. Для печати необходимо покрыть краской выступающие места. Картон, равномерно покрытый краской, накрывают листом бумаги большего размера с учётом поля и печатают с помощью офортного станка. Закончив печатать, отпечаток сушат.

Большое значение играет грамотное оформление оттиска. Гравюра на картоне должна печататься с просторными полями, составляющими естественное оформление изображения и позволяющими сравнивать фактуру бумаги на изобразительной плоскости и на полях. Кроме того, широкие поля предохраняют гравюру от повреждения.

Литература:

1. Костин В. И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин,

В. А. Юматов. – М.: Изобр. Искусство, 1978. – 150 с.: ил.

2. Бесчастнов Н. П. Чёрно – белая графика: учеб, пособ. / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 271 с.

3. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

5.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

6. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).

Тема8. Сбор материала для работы в графической технике «Тиснение».

Для работы в данной технике необходимо собрать материал, в котором должны быть: лаконизм, выразительность, общая обобщенность. Для тиснения необходимо иметь специальные металлические резцы и отполированную поверхность линолеума. Рисунок может быть свободным, однако в нем должна присутствовать простота графической формы силуэтного

Литература:

1. Костин В. И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин,

В. А. Юматов. – М.: Изобр. Искусство, 1978. – 150 с.: ил.

2. Бесчастнов Н. П. Чёрно – белая графика: учеб, пособ. / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 271 с.

3. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

5.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

6. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).

Тема 10. Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «мягкий лак». Манера «меццо-тинто». «Пунктирная» манера.

Разновидности одной графической техники называются манерами (манеры офорта, манеры литографии и т.д.)

Манера «резерваж» (от латинского reservare - сберегать, сохранить) и происходит от двух основных манер офорта: акватинты и травленого штриха. Главной особенностью этой манеры является рисование непосредственно на гладкой поверхности металла специальными чернилами или гуашью. Грунт наносится поверх рисунка и, после промывания доски водой все элементы, подлежащие травлению, обнажаются с особой точностью и полнотой.

Манера «лавис» (от французского lavis - растушевка, рисование водяной краской). Одна из манер, позволяющих создавать в офорте разнообразные и очень глубокие тональные отношения. Оттиск лависа напоминает рисунок, выполненный кистью, в нем ясно проступают приемы акварельной техники.

Манера «мягкий лак» - эта манера получила свое наименование от мягкого и подвижного лака, которым грунтуется доска. Оттиск мягкого лака характерен зернистой фактурой штриха и напоминает карандашный или угольный рисунок.

Манера «меццо-тинто» (черная манера), одна из манер механического гравирования тона на металле; она принципиально отличается от других манер тем, что гравирование производится не путем создания системы углубленных штрихов и точек на гладкой поверхности доски, а путем выглаживания светлых мест на зернистой фактуре доски, дающей при печати сплошной черный фон. Иными словами, изображение в черной манере создается путем проработки светлых мест на черном фоне.

«Пунктирная» манера (от латинского punctum - точка) также относится к категории комбинированных манер и в истории офорта известна почти исключительно как репродукционная.

Принцип гравирования заключается в создании изображения сложной системой точек. Тональное разнообразие достигается за счет величины, группировки и формы точек, а также за счет глубины гравирования их на металле.

Литература:

1. Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – Изд. «Искусство», Москва 1971.

2. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 290 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8005&mode=DocBibRecord>

3. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика.: в 3-х ч., Ч. 3.: Русское искусство. Советское искусство, / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1989. — 380 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16626&mode=DocBibRecord>

4. Беляева С. Е. Специальный рисунок и художественная графика: учебник /

С. Е. Беляева. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2009. — 240 с.: ил. — Среднее профессиональное образование, Легкая промышленность. — 978-5-7695-6058-3. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9404&mode=DocBibRecord>

5. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

6. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

7. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

8. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

9. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

10. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч.2.: Искусство Западной Европы XVII-XX веков / сост. М. В. Алпатов,

Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1998. — 285 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16625&mode=DocBibRecor>

11.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

12. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).

Тема 11. Графическая техника «Ксилография», «Литография»

Ксилография - гравюра на дереве, которая относится к форме высокой печати и является одной из старейших графических техник. Ксилография происходит от греческого «ксило», что означает деревянная доска. Для работы в этой технике используют доски с мягкого дерева - самшита или груши. Гравер, работающий резцами, выбирает дерево из тех мест, которые в рисунке должны оставаться белыми, а линии, которые будут темными, выступают в виде перегородок. На эту поверхность накатывают валиком типографскую краску, на поверхность которой кладут лист бумаги и проглаживают ее сверху кисточкой - фальцовкой. Рисунок переходит с поверхности доски на бумагу. В технике ксилография работали: А. Дюрер, Хокусай, В. Фаворский и многие другие мастера высокой печати.

Литография - техника плоской печати. Техника литографии основана на взаимном отталкивании жира и воды. Художник наносит рисунок на литографский камень литографским карандашом, в состав которого входит сало. Жирная основа карандаша или литографской туши, попав в поры камня, крепко пристает к его поверхности, отталкивая окисленную воду, которой тщательно обливают поверхность камня. На обработанный таким образом камень, накатывают обычную типографскую краску. Краска пристает к тем местам, куда было нанесено изображение. Литография позволяет создать, практически, нескончаемое количество оттисков.

Литература:

1. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 290 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8005&mode=DocBibRecord>

2. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика.: в 3-х ч., Ч. 3.: Русское искусство. Советское искусство, / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1989. — 380 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16626&mode=DocBibRecord>

3. Беляева С. Е. Специальный рисунок и художественная графика: учебник /

С. Е. Беляева. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2009. — 240 с.: ил. — Среднее профессиональное образование, Легкая промышленность. — 978-5-7695-6058-3. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9404&mode=DocBibRecord>

4. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

5. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

6. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

7. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

8. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

9. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч.2.: Искусство Западной Европы XVII-XX веков / сост. М. В. Алпатов,

Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1998. — 285 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16625&mode=DocBibRecor>

10.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

11. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).

Тема 14. Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».

Техника гравирования на линолеуме несложная. При линиях волнистых или круглых необходимо поворачивать резец, а не доску. Линолеум - материал лаконичного рисунка, поэтому мельчить рисунок нежелательно.

Для работы в этой технике необходимо иметь специальные металлические резцы и отполированную поверхность линолеума. Инструмент в работе следует точить часто, так как из-за неоднородности массы он быстро тупится. Для облегчения работы в этой технике, поверхность линолеума покрывают тонким шаром белой гуаши, а поверх неё, еще покрывают шаром туши. Это делается для того, чтоб увидеть нанесенный на поверхность рисунок.

Начинать роботу лучше с простых силуэтных и контурных изображений. Следует предостеречь, что в линогравюре нельзя накладывать штрихи так, как это делается карандашом, пером или кистью. Техника наложения штрихов закладывает сама пластика материала.

Начинать резать следует угловым резцом, не сильно углубляя его в материал, чтобы потом можно было внести необходимые коррективы. Для печатания отпечатков, их называют еще эстампом (эстамп - совокупность употребляемых способов графической техники), используют линолеум различной толщины, а также множество различных пластиковых линолеумов, которые имеют гладкую поверхность. Печатают оттиски типографскими или обезжиренными красками. Готовое художественное произведение оформляют.

Литература:

1. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

3. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

4. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

5. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

6.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

Тема 17. Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».

Для работы в технике «Монотипия» необходимо собрать материал. Материалом для работы, чаще всего, служат эскизы работ, созданные во время учебной пленэрной практики. Натюрморт должен быть организован тематически и нести в себе определенное содержание и мысль, а также составлен композиционно грамотно по форме, размеру, характеру предметов, их цветовым соотношениям, ритмике и включать эстетические компоненты. Практика выполнения натюрмортов, разнообразных по содержанию характеру, пластическим свойствам, является той основой, которая позволяет приобрести необходимые теоретические знания и практические умения для последующей работы над сложными учебными и творческими заданиями.

Литература:

1. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

2. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

3. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

4. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

5. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

6.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

Тема 19. Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия».

Изображение пейзажа требует самого тщательного изучения природы. Работа над сбором материала начинается с выбора темы, с выяснения в натуре условий, определяющих гармоничное, цветовое построение. Прежде всего, надо определить, в какой общей гамме красок будут строиться отношения, в каких пределах интенсивности цвета, в теплых или холодных тонах. В этой родственной гамме необходимо выяснить цветовые различия освещенных и теневых областей каждого объекта. Только после такого изучения натуры можно приступить к работе.

Литература:

1. Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – Изд. «Искусство», Москва 1971.

2. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 290 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8005&mode=DocBibRecord>

3. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика.: в 3-х ч., Ч. 3.: Русское искусство. Советское искусство, / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1989. — 380 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16626&mode=DocBibRecord>

4. Беляева С. Е. Специальный рисунок и художественная графика: учебник /

С. Е. Беляева. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2009. — 240 с.: ил. — Среднее профессиональное образование, Легкая промышленность. — 978-5-7695-6058-3. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9404&mode=DocBibRecord>

5. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

6. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

7. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

8. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

9. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

10. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч.2.: Искусство Западной Европы XVII-XX веков / сост. М. В. Алпатов,

Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1998. — 285 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16625&mode=DocBibRecor>

11.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

12. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПРЕОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Уровень учебных достижений	По 5-ти бальной системе	Критерии учебных достижений студентов
1. Начальный	2	- понятие о графических техниках; - понятие о видах в графических техниках; - понятие «Гравюра» - одноцветная и многоцветная; - требования и умение работать в графической технике «Гравюра на картоне»; - требования и умение работать в графической технике «Линогравюра»; - требования и умение работать в графической технике «Тиснение»; - требования и умение работать в графической технике «Монотипия»; - понятие «Манера»; - понятие «Ксилография», «Литография», «Офорт»; - понятие архитектоники листа как единого целого; - компоновка изображения на изобразительной плоскости; - воссоздание пропорций изображаемых объектов; - выбор размера изображения, правильное размещение главного в заданном формате; - понятие линии горизонта. **Отсутствует:** **-** понятие манера «резерваж», манера «лавис», манера «мягкий лак», манера «меццо-тинто», «пунктирная» манера; - понятие о видах художественной печати: высокая, глубокая, плоская; - выявление пространственных отношений в расположении предметов; - цветовая гармония. - понятие станковая графика, книжная графика, прикладная графика, плакат; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности изображения; - воссоздание воздушной и линейной перспективы; - выявление главного с помощью цвета, света и тени; - выявление целостности, единства и художественной выразительности в графических техниках.
1. Средний	3	- понятие о графических техниках; - понятие о видах в графических техниках; - понятие о видах художественной печати: высокая, глубокая, плоская; - понятие «Гравюра» - одноцветная и многоцветная; - требования и умение работать в графической технике «Гравюра на картоне»; - требования и умение работать в графической технике «Линогравюра»; - требования и умение работать в графической технике «Тиснение»; - требования и умение работать в графической технике «Монотипия»; - понятие «Манера»; - понятие «Ксилография», «Литография», «Офорт»; - понятие архитектоники листа как единого целого; - компоновка изображения на изобразительной плоскости; - воссоздание пропорций изображаемых объектов; - выбор размера изображения, правильное размещение главного в заданном формате; - понятие линии горизонта; - воссоздание воздушной и линейной перспективы; - выявление главного с помощью цвета, света и тени; - выявление целостности, единства и художественной выразительности в графических техниках. **Отсутствует:** - понятие манера «резерваж», манера «лавис», манера «мягкий лак», манера «меццо-тинто», «пунктирная» манера; - выявление пространственных отношений в расположении предметов; - цветовая гармония. - понятие станковая графика, книжная графика, прикладная графика, плакат; - умение почувствовать пластичность и характерные особенности изображения.
III Достаточный	4	- понятие о графических техниках; - понятие о видах в графических техниках; - понятие о видах художественной печати: высокая, глубокая, плоская; - понятие «Гравюра» - одноцветная и многоцветная; - понятие станковая графика, книжная графика, прикладная графика, плакат; - требования и умение работать в графической технике «Гравюра на картоне»; - требования и умение работать в графической технике «Линогравюра»; - требования и умение работать в графической технике «Тиснение»; - требования и умение работать в графической технике «Монотипия»; - понятие «Манера»; - понятие «Ксилография», «Литография», «Офорт»; - понятие архитектоники листа как единого целого; - компоновка изображения на изобразительной плоскости; - воссоздание пропорций изображаемых объектов; - выбор размера изображения, правильное размещение главного в заданном формате; - понятие линии горизонта; - воссоздание воздушной и линейной перспективы; - выявление главного с помощью цвета, света и тени; - выявление целостности, единства и художественной выразительности в графических техниках. **Отсутствует:** - понятие манера «резерваж», манера «лавис», манера «мягкий лак», манера «меццо-тинто», «пунктирная манера»; - выявление пространственных отношений в расположении предметов; - цветовая гармония.
IV Высокий	5	- понятие о графических техниках; - понятие о видах в графических техниках; - понятие о видах художественной печати: высокая, глубокая, плоская; - понятие «Гравюра» - одноцветная и многоцветная; - понятие станковая графика, книжная графика, прикладная графика, плакат; - требования и умение работать в графической технике «Гравюра на картоне»; - требования и умение работать в графической технике «Линогравюра»; - требования и умение работать в графической технике «Тиснение»; - требования и умение работать в графической технике «Монотипия»; - понятие «Манера»; - понятие манера «резерваж», манера «лавис», манера «мягкий лак», манера «меццо-тинто». «пунктирная манера»; - понятие «Ксилография», «Литография», «Офорт». - понятие архитектоники листа как единого целого; - компоновка изображения на изобразительной плоскости; - воссоздание пропорций изображаемых объектов; -умение почувствовать пластичность и характерные возможности изображения; - выбор размера изображения, правильное размещение главного в заданном формате; - понятие линии горизонта; - воссоздание воздушной и линейной перспективы; - выявление главного с помощью цвета, света и тени; - выявление пространственных отношений в расположении предметов; - цветовая гармония; - выявление целостности, единства и художественной выразительности в графических техниках.

ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ «ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ»

1. Костин В. И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства / В.И. Костин,

В. А. Юматов. – М.: Изобр. Искусство, 1978. – 150 с.: ил.

2. Бесчастнов Н. П. Чёрно – белая графика: учеб, пособ. / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 271 с.

3. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа: учеб, пособ. / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 301 с.: ил.

4. Орехов Н.Н. Производственная графика. Учебник / Н. Н. Орехов. – М.: Высш. шк., 1988. – 192 с.: ил.

5. Непомнящий В. М. Перспектива в композиции: учеб, пособ. /

В. М. Непомнящий. Чебоксары, 1970. – 28 с.: ил.

6. Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. Учебное пособие для художественных институтов. / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – Изд. «Искусство», Москва 1971.

7. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч. 1: Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения / сост. М. В. Алпатов и др. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 290 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=8005&mode=DocBibRecord>

8. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. : в 3-х ч., Ч. 3.: Русское искусство. Советское искусство, / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1989. — 380 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16626&mode=DocBibRecord>

9. Беляева С. Е. Специальный рисунок и художественная графика: учебник /

С. Е. Беляева. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2009. — 240 с.: ил. — Среднее профессиональное образование, Легкая промышленность. — 978-5-7695-6058-3. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=9404&mode=DocBibRecord>

10. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта: учеб, пособ. для студентов вузов /

Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 255 с.: ил. — 978-5-691-01629-5.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15074&mode=DocBibRecord>

11. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа: учеб, пособ. — М.: ВЛАДОС,

2005. — 301 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=212&mode=DocBibRecord>

12. Блейк Вендон Начинаем рисовать графика: простой пошаговый метод / Вендон Блейк. — Мн.: Попурри, 2003. — 80 с.: ил. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=13906&mode=DocBibRecord>

13. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Я. Герчук. — М.: Знание,

1986. — 128 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15059&mode=DocBibRecord>

14. Во имя мира на земле: Альбом. – М.: Плакат, 1986. – 2000 с., ил.

15. Седов В. А., Седова Н.А., Лагутин С. А. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу «История образования»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов – С – Пб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008 г.

Дополнительная литература

1. Барышников А. П. Перспектива / Н. П. Барышников. – 4 е изд., исправ. и

доп. – М.: Искусство, 1955. – 196 с.: ил.

2. Буйнов А. Н. Первоначальные сведения о перспективе / А. Н. Буйнов, Т. Б. Смирнов. – М.: Профиздат. 1955. – 80 с.: ил.

3. Шицгал А. Г. Русский рисованный книжный шрифт советских художников: Альбом образцов. / А. Г. Шицгал. - М.: Искусство, 1953.

4. VEB Fachbuchverlag Leipzig 1982 1. Auflage. Lizenznummer 114-210/68/82

0202 «Искусство». — Луганск: ЛГИКИ, 2011. — 60 с.

5. Киплик Д. И. Техника живописи: учеб, пособие [Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - М.: Искусство, 1948. -155 с. [http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord](http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=252&mode=DocBibRecord%20)

6. Буйнов А. Н. Первоначальные сведения о перспективе / А. Н. Буйнов,

Т. Б. Смирнов. – М.: Профиздат. 1955. – 80 с.: ил.

7. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика: в 3-х ч., Ч.2.: Искусство Западной Европы XVII-XX веков / сост. М. В. Алпатов,

Н. Н. Ростовцев. — М.: Просвещение, 1998. — 285 с. — (ил.).

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=16625&mode=DocBibRecor>

8.Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб, пособ. для студентов вузов / Н. П. Бесчастнов. — М.: ВЛАДОС, 2006. — 367 с.: ил.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=15130&mode=DocBibRecord>

9. Туров В. В., Что такое гравюра / В. В. Туров. – М., «Советский художник». 1963. 64 стр. (Серия «Беседы об искусстве»).