МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМ. М. МАТУСОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

(название учебной дисциплины)

специальность **5.02020501 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

(шифр и название специальности)

специализация **«ЖИВОПИСЬ»**

(название специальности)

отделение **ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

(название отделения)

1.Описание учебной дисциплины

Наименование показателей	Область знаний, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
дневная форма обучения	**заочная форма обучения**
Количество кредитов –6,0	Область знаний 0202 Искусство (шифр и название)	Нормативная	
Разделов (тем) –19	Специальности: «Изобразительное искусство», «Живопись»	**Год подготовки**	
ІII-й	
Семестр	
Общее количество часов -216	V-й	
VI-й	
Групповые	
Количество часов для дневной формы обучения: аудиторных – 92 самостоятельные работы студента – 124	Образовательно-квалификационный уровень младший специалист (специалист среднего звена)	0 час.	час.
Практические	
32 час.	час.
60 час.	
Самостоят. работа	
47 час.	час.
77 час.	
Индивидуальные занятия: **0** час.	
Вид контроля: V-й семестр **итоговая** VI-й семестр **дифференцированный зачёт**	

2. Цель и задачи учебной дисциплины

Цель:

ознакомление с основными понятиями культуры графики, с эволюцией графических форм и их взаимосвязью с технологиями печати, изучение анатомии, морфологии и эстетики графики, освоение навыков в работе в графических техниках.

Задачи:

• формирование практических навыков в графических техниках;

• овладение языком графики в практической форме, системой художественных знаний, умений, необходимых в повседневной жизни и в будущей профессиональной деятельности;

• овладение методикой самостоятельной работы в графических техниках в упражнениях и композициях;

• развитие познавательного мышления, графической культуры, внимания, памяти и художественного вкуса.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

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.

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.

3. Программа учебной дисциплины

3 курс 5 семестр

Тема 1. **Вступительная беседа: современное искусство графики, его основные разновидности. Краткие сведения о видах художественной печати.**

Даётся понятие в целом о графике, его характерных особенностях, языке графики (офорте и литографии, ксилографии и линогравюре).

Понятие – художественная печать и виды печати: высокая, плоская, глубокая.

Тема 2. **Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общее понятие о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.**

Графика – отдельный вид искусства.

Понятие - «Эстамп». Виды графики: *книжная графика,* *станковая графика,* *плакатная графика*, *прикладная графика,* *художественно - производственная* *графика.*

Тема 3. Гравюра в графической технике «Граттаж».

Общие требования к графической технике «Граттаж». Роль штриха в графической технике «Граттаж».

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

Умение самостоятельно подготовить доску, грунт. Влияние грунта в работе в графической технике «Граттаж».

Тема 5. Гравюра на картоне.

Характерные черты гравюры на картоне, а также её недостатки.

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

Техника гравирования, инструменты для работы в графической технике «Гравюра на картоне». Способ печати и оформление оттиска.

Тема 7. Понятие «Тиснение».

Понятие «тиснение». История возникновения техники «Тиснения».

Тема 8.Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Тиснение».

Инструменты необходимые для работы в графической технике «Тиснение». Требования, предъявляемые к работе в данной технике.

Тема 9. **Тиснение.**

Способы работы в графической технике «Тиснение». Виды тиснения: (рельефное, плоско – углублённое).

3 курс 6 семестр

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

Понятие в графической технике «Манера». Виды и особенности каждой манеры: резерваж, лавис, мягкий лак, меццо-тинто, пунктирная.

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

Особенности графических техник ксилография и литография. Методы работы в этих графических техниках.

Тема 12. Понятие «Линогравюра». Упражнения.

Особенность и основные требования, предъявляемые к упражнениям в графической технике «Линогравюра».

Тема 13. Линогравюра.

Место линогравюры в изобразительном искусстве.

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

Инструменты необходимые для работы в графической технике «Линогравюра». Требования, предъявляемые к работе в данной технике.

Тема 15. Понятие «Монотипия». Упражнения.

Особенность и основные требования, предъявляемые к упражнениям в графической технике «Монотипия».

Тема 16. Гравюра в графической технике «Монотипия». Натюрморт.

Требования, предъявляемые к натюрморту в графической технике «Монотипия»: выразительность, целостность изображения, цветовая гармония, композиционная слаженность, не многословность.

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

Требования, предъявляемые к работе в данной технике. Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».

Тема 18. Гравюра в графической технике «Монотипия». Пейзаж.

Требования, предъявляемые к пейзажу в графической технике «Монотипия»: выразительность, целостность изображения, цветовая гармония, композиционная слаженность, не многословность.

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

Требования, предъявляемые к работе в данной технике. Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия».

4. Структура учебной дисциплины

Названия разделов и тем	Количество часов										
дневная форма					заочная форма					
аудиторных					аудиторных					самостоятельная работа
всего	в том числе			самостоятельная работа	всего	в том числе			
групповые	практические	индивидуальные	групповые	практические		индивидуальне
III курс V семестр											
Тема 1. Вступительная беседа: современное искусство графики, его основные разновидности. Краткие сведения о видах художественной печати.	2		2								
Тема 2. Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, книжной графике, прикладной графике, плакате.	8				8						
Тема 3. Гравюра в графической технике «Граттаж».	10		10								
Тема 4. Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».	13				13						
Тема 5. Гравюра на картоне.	13		13								
Тема 6. Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».	13				13						
Тема 7. Понятие «Тиснение».	2		2								
Тема 8. Сбор материала для работы в графической технике «Тиснение».	13				13						
Тема 9. Тиснение.	5		5								
Всего часов	**79**		**32**		**47**						
III курс VI семестр											
Тема 10. Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «меццо-тинто». Манера «мягкий лак». «Пунктирная» манера.	15				15						
Тема 11. Графическая техника «Ксилография», «Литография».	14				14						
Тема 12. Понятие «Линогравюра». Упражнения.	10		10								
Тема 13. Линогравюра.	12		12								
Тема 14. Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».	16				16						
Тема 15. Понятие «Монотипия». Упражнения.	8		8								
Тема 16. Гравюра в графической технике «Монотипия». Натюрморт.	15		15								
Тема 17. Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».	16				16						
Тема 18. Гравюра в графической технике «Монотипия». Пейзаж.	15		15								
Тема 19. Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия.	16				16						
Всего часов	**137**		**60**		**77**						
Общий объём	**216**		**92**		**124**						

5. Темы практических занятий

№ п./п.	**Название тем**	**Количество часов**
1	**Тема 1.** Вступительная беседа: современное искусство графики, его основные разновидности. Краткие сведения о видах художественной печати.	**2**
2	**Тема 3.** Гравюра в графической технике «Граттаж».	**10**
3	**Тема 5.** Гравюра на картоне.	**13**
4.	**Тема 7.** Понятие «Тиснение».	**2**
5	**Тема 9.** Тиснение.	**5**
6	**Тема 12.** Понятие «Линогравюра». Упражнение.	**10**
7	**Тема 13.** Линогравюра.	**12**
8	**Тема 15.** Понятие «Монотипия». Упражнения.	**8**
9	**Тема 16.** Гравюра в графической технике «Монотипия». Натюрморт.	**15**
10	**Тема 18.** Гравюра в графической технике «Монотипия». Пейзаж.	**15**
	Всего	**92**

6. Самостоятельная работа

№п./п.	Название тем	Количество часов
1	**Тема 2.** Искусство графики. Графика – отдельный вид искусства. Общие понятия о станковой графике, Книжной графике, прикладной графике, плакате.	**8**
2	**Тема 4.** Подготовка доски, грунта для работы в графической технике «Граттаж».	**13**
3	**Тема 6.** Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Гравюра на картоне».	**13**
4	**Тема 8.** Сбор композиционного материала для работы в графической технике «Тиснение».	**13**
5	**Тема 10.** Понятие в графической технике «Манера». Манера «резерваж». Манера «лавис». Манера «мягкий лак». Манера «меццо-тинто». «Пунктирная» манера.	**15**
6	**Тема 11.** Графическая техника «Ксилография», «Литография».	**14**
7	**Тема 14.** Подготовка материала для работы в графической технике «Линогравюра».	**16**
8	**Тема 17.** Сбор материала для натюрморта в графической технике «Монотипия».	**16**
9	**Тема 19.** Сбор материала для пейзажа в графической технике «Монотипия».	**16**
	Всего	**124**

7. Методы обучения

Вербальные, демонстрация образцов с методического фонда

Методические рекомендации

Цель практических и самостоятельных задач – предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, выработку умений и навыков видеть смысл и цель работы, организовать собственное самообразование, способность по-новому подходить к решению поставленных задач.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами в свободное от основных учебных занятий время. Данный тип работы предполагает систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, формирование умений, использовать специальную литературу по предмету, развитие познавательных способностей, активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.

Для успешного осуществления внеаудиторной самостоятельной работы выработан четкий план, включающий в себя определенные цели, разработку алгоритма задания или работы, обозначение темы, работу над эскизами, работу с материалами и т.п. В заключении осуществляется контроль усвоенных знаний, приобретенных навыков и оценка выполненной работы.

8. Методы контроля

В конце семестра – дифференцированный зачёт.

Ориентировочные задания к итоговому контролю:

1. Подбор необходимого материала.

2. Работа в формате (картон).

3. Процесс исполнения.

4. Оформление.

9. Методическое обеспечение

1.Образцы с методического фонда.

2.Научная литература.

10.Рекомендуемая 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 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»).

апр А. Эстетика искусства шрифта. / А. Капр. - М.: Книга, 1979.

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

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