ПЛАНЫ - КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

ТЕЗИСНЫЕ ПЛАНЫ – КОНСПЕКТЫ

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

III курс

Тезисный план-конспект

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

План:

Характерной чертой современной графики является острое чувство времени, умение через малое показать большое и важное. Язык графики разнообразен: офорт и литография, ксилография и линогравюра. Современное искусство доступно всем и каждому и это только увеличивает его ценность. Современное искусство глубоко демократичное, а потому и современное.

Печать в искусстве графики называется художественной печатью. Печатная форма, с которой оттискивается эстамп, создаётся самим автором и называется авторской печатной формой. Эстамп (происходит от французского слова estampe – штамповать) называется графическое художественное произведение, отпечатанное с авторской печатной формы.

Художественная печать чётко разделяется на три вида:

высокую или выпуклую (изображение оттискивается на бумагу с возвышающихся, выступающих мест печатной формы как, например, в линогравюре и ксилографии);

плоскую (оттиск производится с плоской, ровной поверхности печатной формы как, например, в литографии;

глубокую (изображение оттискивается из глубинных мест печатной формы как, например, в офорте).

Каждая графическая техника, как правило, связана с одним определённым видом печати. Каждый из видов печати, каждая графическая техника придают эстампу совершенно особые, неповторимые художественные достоинства.

Закрепление полученных знаний:

Дать краткие сведения о видах художественной печати.

Тезисный план-конспект

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

План:

«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.

Закрепление полученных знаний:

Понятие: графика – отдельный вид искусства. Особенности станковой графики, книжной графики, прикладной графики, плаката.

Тезисный план-конспект

Тема: Гравюра в графической технике «Граттаж».

План:

Гравюра в графической технике «Граттаж» относится к современной технике.

Гравюра в графической технике «Граттаж» одна из простых, наиболее эффективных и в тоже время сложных техник, в которой рисунок, выполняется непосредственно с натуры. При этой технике повтор работ исключен.

Работы, выполненные в этой технике, напоминают гравюру на линолеуме. Для неё характерным является штрих. Штрих - это след от короткого движения инструмента. Группа штрихов способна передавать самые тонкие отношения рисунка.

Техника «Граттаж» владеет мощными графическими характеристиками. Непосредственность и сравнительная простота данной техники позволяют легко создавать выразительные изображения.

Гравюра в графической технике «Граттаж» относится к современной технике.

Одна из простых, наиболее эффективных и в тоже время сложных техник, в которой рисунок, выполняется непосредственно с натуры. При этой технике повтор работ исключен.

Работы, выполненные в этой технике, напоминают гравюру на линолеуме. Для неё характерным является штрих. Штрих - это след от короткого движения инструмента. Группа штрихов способна передавать самые тонкие отношения рисунка.

Техника «Граттаж» владеет мощными графическими характеристиками. Непосредственность и сравнительная простота данной техники позволяют легко создавать выразительные изображения.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном, перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

 Формат – 40х50.

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Подготовить доску для работы в графической технике «Граттаж»: натянуть бумагу на планшет, нанести на неё грунт, приобрести необходимые инструменты.

Формат – 40х50.

Тезисный план-конспект

Тема: **Гравюра на картоне.**

План:

Гравюра на картоне относится к современным техникам. С помощью гравюры на картоне, можно создать ограниченное количество оттисков. К числу недостатков картона относятся: рыхлость, не позволяющая достигнуть чистоты линий и четкости рисунка и дающая при печатании эстампа глухой тон вследствие того, что картон впитывает краску, а также его слабое сопротивление трению. Печатать можно любыми красками. Характерным качеством в гравюре на картоне является обобщение формы рисунка. Большая обобщенная форма - основная ее особенность и главная ценность. Именно она придает характерную черту этой технике.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном, перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Собрать композиционный материал для графической работы «Гравюра на картоне, приобрести необходимые инструменты.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

Тема: Понятие «Тиснение».

 План:

Тиснение на металле проводилось обычно с помощью наколачивания через мягкую прокладку (кожа, свинец) листочков металла на металлическую или каменную матрицу с рельефным рисунком. Этот способ, известный ещё в искусстве Древнего Египта и других стран древнего мира, использовался при массовом изготовлении украшений, в том числе окладов икон (смотреть Басма). В 20 столетии тиснение на металле осуществлялось с помощью нагретых металлических матриц, и использовался для книжных обложек уже с 12 столетия; эта техника распространена в декоративно-прикладном искусстве прибалтийских республик СССР. Тисненый узор на бархате выдавливался нагретыми железными штампами.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

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 или контурного изображения, образность и стилевое единство.

Закрепление полученных знаний:

Собрать композиционный материал для графической работы «Тиснение», приобрести необходимый материал: картон, бумагу, листовой пенопласт.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

Тема: Тиснение.

План:

Тиснение, техника художественной обработки кожи, листового металла, бархата и других материалов (картона и т. д.) для получения на поверхности рельефных изображений путем выдавливания. Тиснение - это втиснутый в глубину рисунок. Тиснение может выполняться горячим и холодным способом.

В полиграфии тиснение получают шрифта или изображение рисунка на политурной обложке, бумаге или картоне. Различают тиснение - рельефное и плоско - углубленное. Рельефное теснение называют также конгревным тиснением. Конгревное тиснение - [тиснение](http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F), при котором образуется рельефное (выпуклое) изображение рисунка. Изображение получают за счет использования штампа и контрштампа, между которыми размещают материал, на котором происходит сам процесс тиснения.

Плоско - углубленное тиснение. В этом случае используется плоский штамп с цинка или латуни. Тиснение может быть бесцветным или цветным. При бесцветном тиснении, изображение образуется с помощью специальной цветной или металлической фольги.

Для работы в этой технике, поверхность линолеума покрывают тонким шаром белой гуашью, а сверху неё покрывают шаром туши. Это делается для того, чтобы увидеть нанесенный на поверхность рисунок. Следует предостеречь, что в технике «Тиснение» нельзя накладывать штрихи так, как это делается карандашом, пером или кистью. С помощью специальных резцов для линогравюры разного профиля вырезаются силуэтные и контурные изображения. Необходимо учитывать, что отпечаток композиции на бумаге будет зеркальным, значит, на линолеуме должно быть зеркальное изображение запланированного отпечатка.

Практически, готовая работа кладется в офортный станок и под сильным давлением выполняется процесс тиснения.

Закрепление полученных знаний:

Перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

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

Манера «резерваж» (от латинского reservare - сберегать, сохранить) 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.

Закрепление полученных знаний:

Иметь представление в графических техниках о манерах: резерваж, лавис, мягкий лак, меццо-тинто, пунктирная манера.

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Иметь представление о графической технике ксилография, литография.

Тезисный план-конспект

Тема: Понятие «Линогравюра». Упражнения.

План:

Линогравюра является разновидностью выпуклой гравюры, которая относится к виду высокой печати. В сравнении с другими видами гравюры, линогравюра молода - она возникла в конце ХІХ в начале ХХ столетия с появлением в обиходе линолеума и является одной из первых пластических материалов.

Гравюра на линолеуме - это вырезание изображения. Углубления от резца при печати будут светлыми линиями, а остальная поверхность - темный фон. Оттиск с такой «формы» называется линогравюрою.

Методика преподавания графических материалов вводит в процесс обучения упражнения для развития твердости руки и овладения графическими инструментами, основными навыками и приемами резцом.

Пробные упражнения:

а) прямые линии;

б) волнистые линии;

в) круг;

г) пунктир;

д.) штрих;

е) тон и линия;

ж) перерез.

Закрепление полученных знаний:

Иметь представление о графической технике «Линогравюра». Выполнение упражнения в графической технике «Линогравюра»: прямых линий; волнистых линий, круга; пунктира; штрихов; тона и линии; перереза.

Тезисный план-конспект

Тема: «Линогравюра».

План:

Линогравюра занимает очень большое место в изобразительном искусстве. Эта графическая техника получила свое дальнейшее развитие, так как она обладает широким изобразительным диапазоном и художественными возможностями. С помощью линогравюры можно получить большой тираж одинаковых художественных изображений.

Техника гравирования на линолеуме несложная. Основным инструментом для гравирования по линолеуму служит резец, имеющий жало формы треугольника с выемкой в нутрии.

Резец оставляет на линолеуме линию разнообразной ширины в зависимости от усилий гравёра. Работать следует поэтапно, переходя от простых к более сложным техническим задачам, от линейных построений к тоновым.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном, перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Подготовить линолеум для работы в графической технике «Линогравюра»: доску отшлифовать, нанести на неё грунт, приобрести необходимые инструменты.

Собрать материал для работы в данной технике

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

Тема: Понятие «Монотипия». Упражнения.

План:

Само, название «монотипия» указывает на возможность получения только одного оттиска («монос» - по-гречески один).

Особенностью монотипии является её своеобразный колорит, получаемый на оттиске благодаря вдавливанию краски в бумагу.

Бумага может быть увлажненной или сухой. В первом случае получаются оттиски, напоминающие акварельный рисунок, во втором случае - живопись.

Процесс работы в монотипии заключается в том, что рисунок с натуры наносится красками на «доску» и затем печатается на бумагу. Однако вся сложность этой техники состоит в том, чтобы определить, как нужно писать, какой слой краски должен быть на «доске», как добиться чистоты цвета и т.д.

Прежде всего, необходимо помнить, что эта техника не терпит смешения красок и употребления белил, так как вместо гармоничного звучания цвета смешение красок с белилами, как и употребление чистых белил, в монотипии будет звучать мутным серым пятном. Следует также учесть и то, что краску на поверхность «доски» нужно класть в густом виде и как можно тоньше, так как жидкая краска, да еще положенная толстым слоем обязательно раздавится при печати и потечет по листу бумаги. Там где нужны белые цвета, блики и вообще белый цвет, необходимо протереть совсем или частично краску, и цвет белой бумаги будет звучать как блик, свет или как белый цвет. Белилами можно пользоваться лишь для составления какого-либо цвета, и то в тех случаях, когда без них нельзя обойтись.

Методика преподавания графических материалов вводит в процесс обучения упражнения для развития твердости руки и овладения графическими инструментами, основными навыками и приемами для выполнения эскизов к цветным гравюрам.

Пробные упражнения:

а) пятно;

б) линия;

в) тон.

Закрепление полученных знаний:

Иметь представление о графической технике «Монотипия». Выполнение упражнений в графической технике «Монотипия» с использованием пятна, линии, тона.

Тезисный план-конспект

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

План:

Натюрморт является самостоятельным видом изобразительного искусства, утверждающим поэзию и красоту мира будничных вещей, поэтому, натюрморт, выполненный в графической технике «Монотипия», должен быть предельно выразительным, носить смысловой акцент, иметь цветовое единство, гармонию, целостность изображения и художественный уровень.

Процесс работы над натюрмортом не должен быть длительным, потому что его задержка влияет на высыхание краски, в результате чего, краска не передается на бумагу при печати. Результат печати виден на оттиске.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном, перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Собрать композиционный материал для натюрморта в графической технике «Монотипия», приобрести необходимый материал: стекло, пластик, бумагу, краски.

Формат – на усмотрение преподавателя.

Тезисный план-конспект

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

План:

В работе над пейзажем, как и в работе над натюрмортом, необходимо придерживаться тех же самых правил: убедительности и выразительности, целостности изображения и цветовой гармонии, композиционной слаженности и самое главное избегать многословности.

Закрепление полученных знаний:

Создание эскиза, работа над картоном, перенесение линейного рисунка на картинную плоскость, работа в графическом материале.

Формат – на усмотрение преподавателя

Тезисный план-конспект

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

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Собрать композиционный материал для пейзажа в графической технике «Монотипия», приобрести необходимый материал: стекло, пластик, бумагу, краски.

Формат – на усмотрение преподавателя