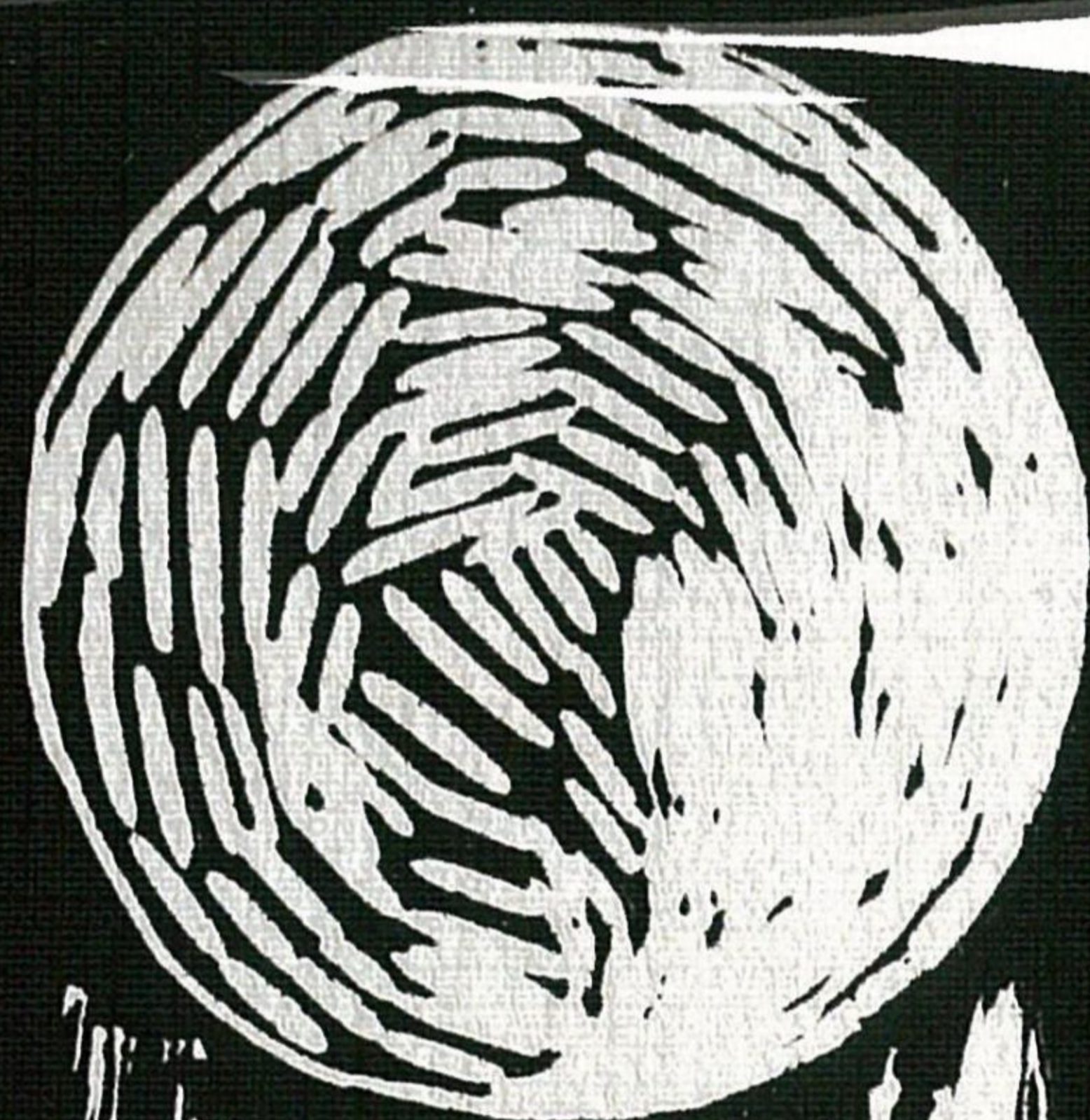

Дережанова Валентина

ОСНОВЫ ГРАФИКИ

линогравюра

2015

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
Педагогический институт
Гуманитарно-эстетический факультет
Кафедра изобразительного искусства и методики

О С Н О В Ы Г Р А Ф И К И

Учебное пособие

Иркутск 2015 г.

УДК 76 (075.8)

ББК 85.15я73

Д36

Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом ПИ ИГУ

Рецензенты: С.Н. Элоян, профессор кафедры архитектурного проектирования института архитектуры и строительства ФГБОУ ВПО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», доцент, Заслуженный художник России

В.В. Ширкова, зав.кафедрой изобразительного искусства и методики ФГБОУ ВПО «ИГУ», доцент, к.п.н.

Дережанова В.Д. Основы графики: учебное пособие/ В.Д. Дерезанова.
– Иркутск: ПИ ИГУ 2015. – 60 с.

ISBN

Цель учебного пособия «Основы графики» - познакомить студентов с одним из видов изобразительного искусства – графикой. В содержании пособия дается описание видов графики и технологии создания творческой работы в технике линогравюры. Знакомство с технологией линогравюры позволит студентам самостоятельно выполнить как черно-белую, так и цветную линогравюры.

Учебное пособие адресовано студентам направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство».

Отпечатано в типографии ООО «Репроцентр А1»

г. Иркутск, ул. А. Невского, 99/2

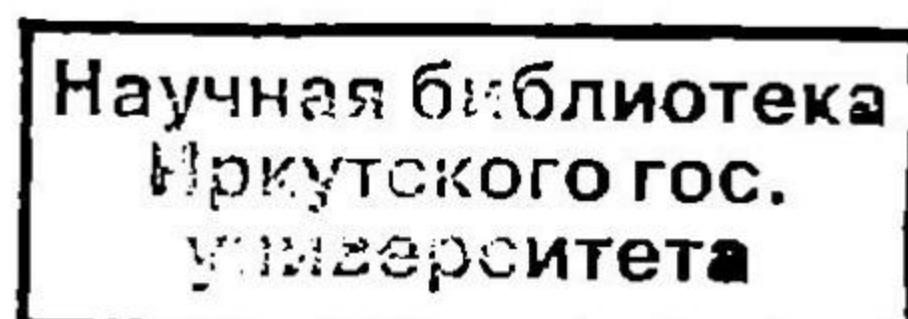
Тел. 540-940

© Дерезанова В.Д., 2015

© ИГУ,

2015

ISBN 978-5-91344-920-7

А 646 417

Содержание

Введение	4
Графика как вид изобразительного искусства	5
Техника и типы гравюры.....	6
1. Плоская гравюра (литография).....	7
2. Глубокая гравюра (офорт).....	9
3. Высокая (рельефная) гравюра.	10
3.1. Гравюра на дереве (ксилография).....	10
3.2. Гравюра на линолеуме (линогравюра).....	11
Материалы и инструменты для линогравюры	11
Технология печати черно-белой линогравюры.....	16
Технология печати цветной линогравюры.....	16
Рабочая программа учебной дисциплины «Станковая графика».....	18
Приложение.....	29
Глоссарий	59

Введение

Графика как один из видов искусства обладает специфическим языком, основными художественными средствами которого являются линия и пятно. Но при всей своей условности графика позволяет передать самые разнообразные оттенки человеческих чувств и эмоций. Особенно богата такими выразительными средствами печатная графика, дающая возможность тиражирования, однако не лишает каждый получившийся оттиск оригинальности авторского произведения [1].

Графика как вид изобразительного искусства

Графика (греч. Graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Графика как вид изобразительного искусства обладает специфическим языком, основными художественными средствами которого являются линия и пятно. Поэтому в графике огромное значение имеет то, как проведена линия, как она «звучит», каково пятно по форме, тону и особенно фактуре [1].

Искусство графики имеет много общего с живописью. И тут и там определенное изображение на плоскости. Художник-график, как и живописец, должен знать законы перспективы, хорошо уметь рисовать. Именно рисунок является общей основой и графики и живописи. Но в живописи – главное цвет, колорит, насыщенность. В графике рисунок становится самостоятельным видом искусства. Вот почему особую роль в графическом произведении играют линия, штрих и пятно. Цвет используется не всегда и не во всех видах графического искусства [3].

По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат. По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику. Главная особенность печатной графики – тиражирование [2].

Изначально термин «графика» употреблялась лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в кон. 19 – нач. 20 вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии и распространением каллиграфически четкого, контрастного линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге, журнале.

Тогда графика определилась как отдельный вид искусства, в основе которого лежат пятно, линия и штрихи, контраст черного и белого. Не менее

важным в графике является фон бумаги, по определению В.А. Фаворского «воздух белого листа».

Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов, создающие богатые пространства и светотеневые переходы, четкость и гибкая контрастность, нюансность и декоративная броскость [2].

Очень часто в реалистических изображениях, линия и пятно могут откровенно не соответствовать своим реальным прототипам, а лишь намекать на них, в чем и есть вся прелесть графического произведения. Рассматривая графический лист, мы следим за игрой линий и фактур, которые помимо воли художника-гравера отражают случайные и неожиданные эффекты во время технологического процесса печатания оттисков. Также, немаловажную роль играет сам технологический процесс, т.е. «следы», которые он оставляет после себя, во время печатания, который формирует особый образ произведения.

Впечатление от полученного оттиска зависит еще от тона бумаги, ее цвета, фактуры, а если то же самое изображение нанести на ткань, камень или металл, впечатление может кардинально меняться. Главное дело мастера – добиться особой вибрации света путем сочетания линий и фактур. Однако стоит избегать переизбытка различных приемов и фактур на одном листе [1].

Техника и типы гравюры

Следует различать три основных типа гравюры:

1. плоская гравюра (литография);
2. глубокая гравюра (резцовая или разные виды офорта);
3. высокая или рельефная гравюра (на дереве, линолеуме или металле).

Способы печати.

Схема глубокой печати (офорт)

◀ Клише – бугристая поверхность, только краской заполняются сами канавки, а поверхность клише тщательно втирается. Сверху накладываются влажный лист бумаги и слой толстой рыхлой ткани. Пресс вдавливают ткань и бумагу в канавки, и краска из канавок переходит на лист бумаги. Получается зеркально изображение канавок клише.

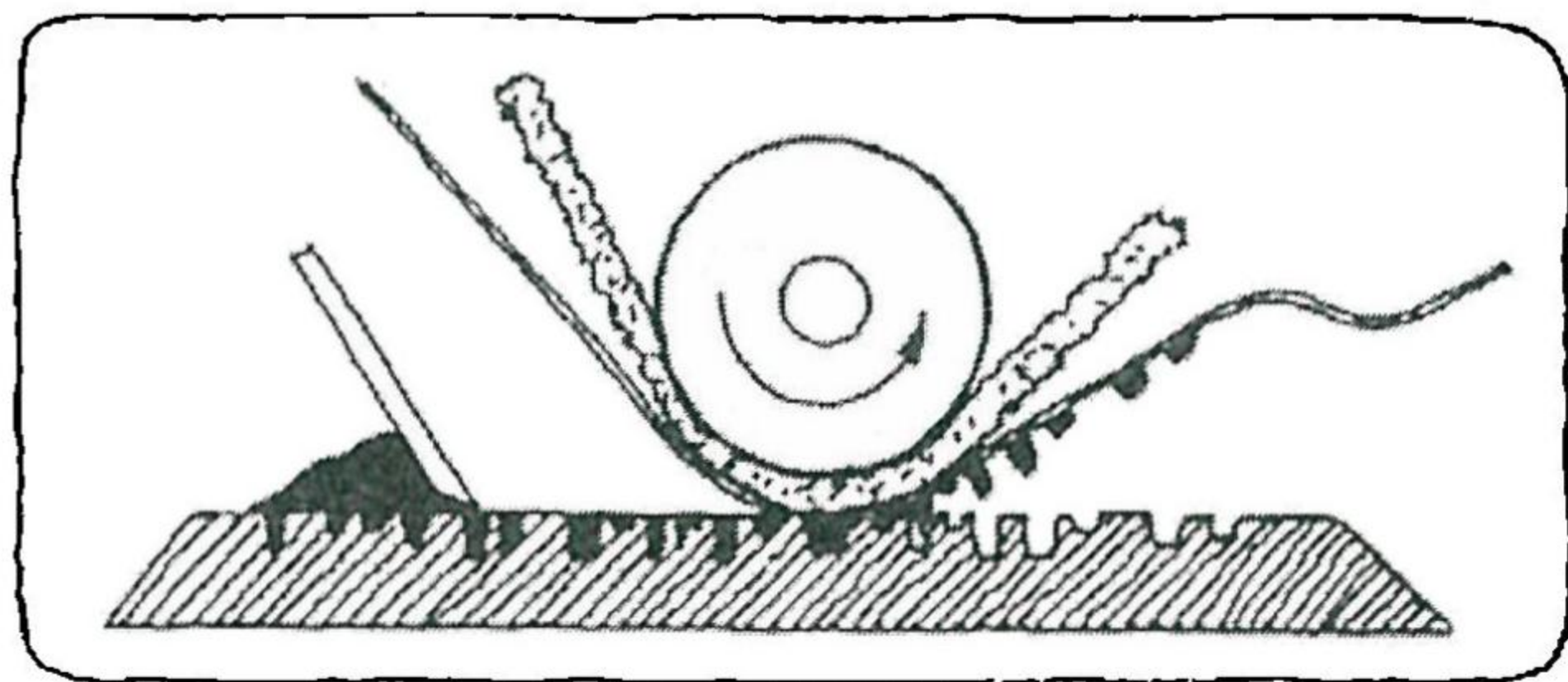

Схема высокой печати (гравюра)

◀ Клише представляет собой бугристую поверхность, на которую валиком или плоским тампоном наносится краска. Канавки при этом остаются пустыми. Сверху кладется лист бумаги и прижимается прессом. Получается зеркальный портрет бугорков клише.

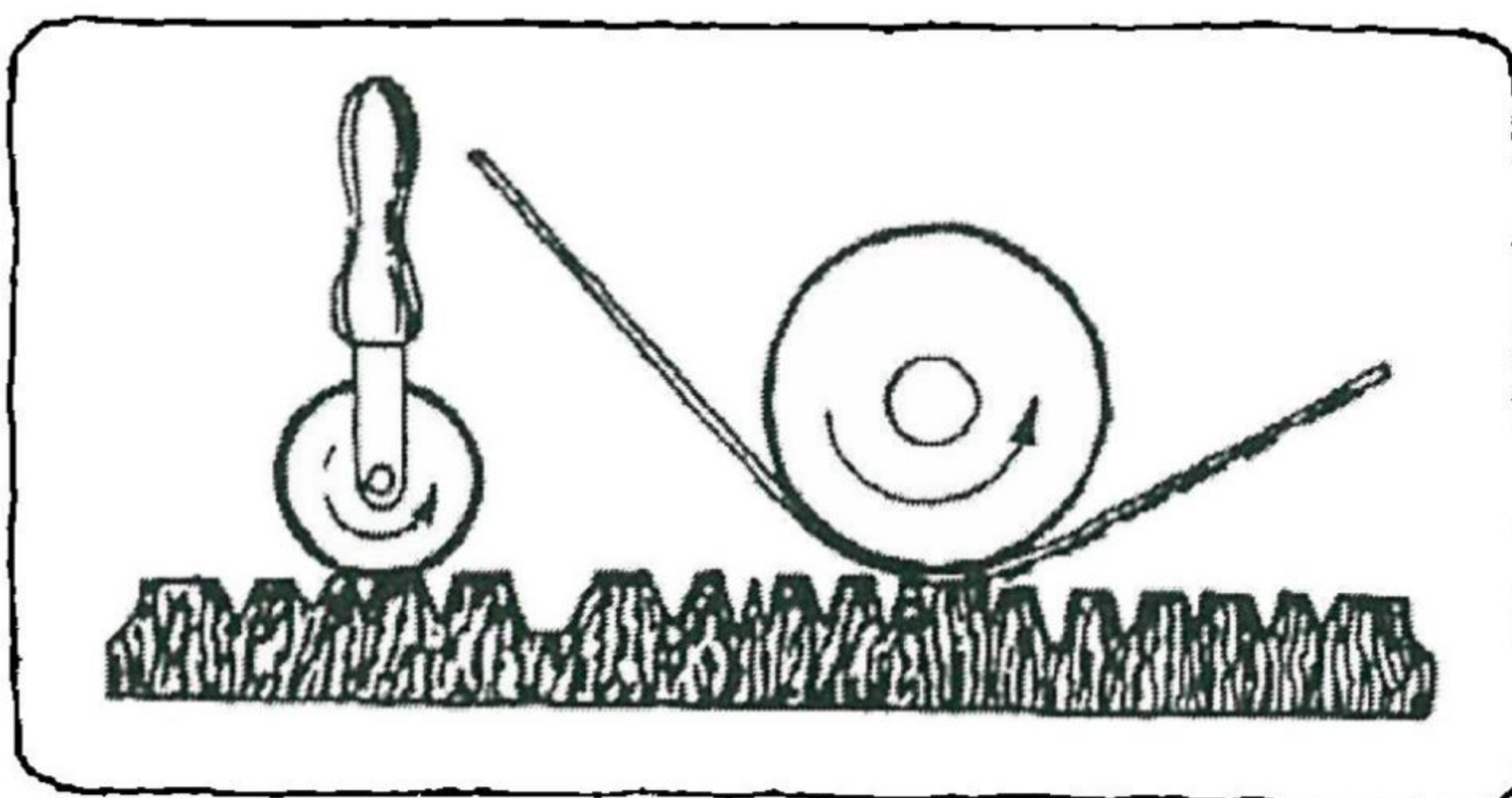
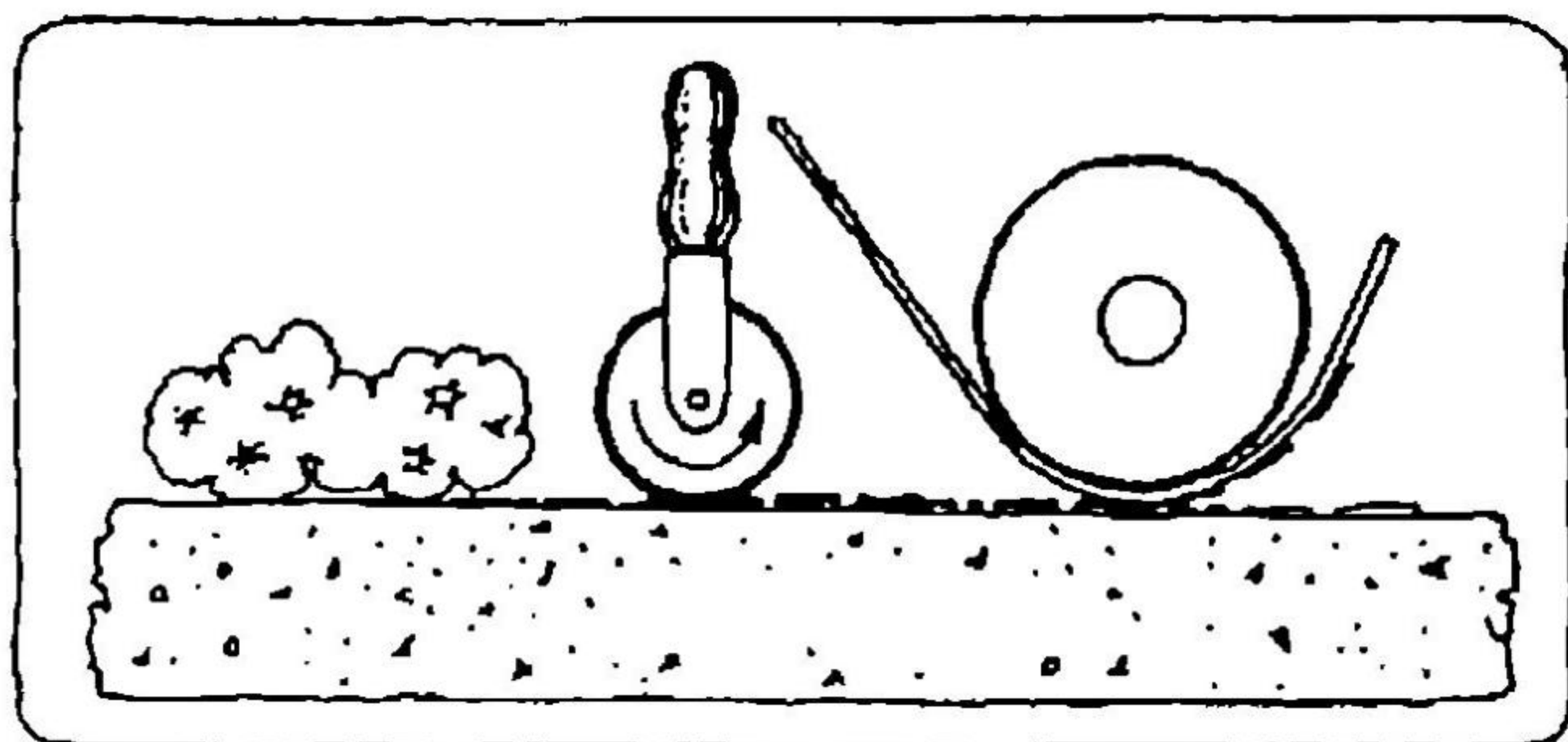

Схема плоской печати (литография)

◀ Плоская печать основана на химической неоднородности поверхности клише. При нанесении на увлажненную поверхность клише валиком специальной краски она прилипает только к зажиренным местам, а с влажных скатывается. Бумагу к клише прижимают литографским прессом. Оттиск – зеркальный портрет зажиренных участков.

1. Плоская гравюра (литография).

Литография появилась в конце 18 века в Германии и стала очень популярной в 19 веке. Особую привлекательность литографии придает то, что она не требует от художника специфических гравировальных навыков, достаточно просто уметь рисовать.

На отшлифованную и слегка зазерненную до легкой шероховатости поверхность особого литографского камня (известняка) наносят рисунок специальным литографским карандашом или специальной литографской тушью, а затем слегка протравливают поверхность камня кислотным составом, далее к камню особым литографским прессом прижимается бумага – и оттиск готов. Также, вместо камня можно использовать металлические пластины, печатая на них на обычном офортном станке, однако оттисков можно получить порядка двадцати-тридцати штук [2].

Мастера литографии:

- Анри де Тулуз-Лотрек (1864-1901) - французский художник, мастер графики и рекламного плаката;
- Пьер-Огюст Ренуар (1841-1919) — французский живописец, график и скульптор;
- Анри Матисс (1869-1954) — французский художник и скульптор;
- Марк Шагал (1887-1985) — российский и французский художник;
- Пабло Пикассо (1881-1973) — испанский художник, скульптор, график, театральный декоратор, керамист и дизайнер;
- Евгений Адольфович Кибрик (1906—1978) — российский живописец и график, иллюстратор, педагог;
- Валентин Александрович Серов (1865-1911) — российский живописец и график;
- Дмитрий Исидорович Митрохин (1883—1973) — российский график;
- Сальвадор Дали (1904-1989) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель;
- Георгий Семёнович Верейский (1886-1962) — российский художник и график

2. Глубокая гравюра (офорт)

Офорт (по-французски «о» - вода, «форте» - крепкая, т.е. кислота) – техника изготовления металлического клише с помощью кислоты и вид гравюры на металле, где углубленные элементы печатной формы создаются травлением металла кислотами [1].

На отполированную цинковую или медную пластину наносят кислотоупорный лак, стальной иглой процарапывается слой лака по линиям будущего изображения до металла. Затем помещают пластинки в кислоту, при этом образуются углубленные печатающие элементы. Углубления заполняют краской, покрывают увлажненной бумагой и затем получают оттиск на станке. Травление можно повторить для достижения желаемой градации тонов [3].

Также, существуют офортные манеры: травлёный штрих; акватинта; резерваж; лавис; мягкий лак; сухая игла; меццо-тинто (чёрная манера); карандашная манера; пунктирная манера; резцовая гравюра.

Мастера офорта:

- Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий художник;
- Франсиско Гойя (1746-1828) — испанский художник и гравёр;
- Василий Васильевич Матэ (1856—1917) — российский художник, гравёр;
- Кете Кольвиц (1867-1945) — немецкая художница, график и скульптор;
- Георгий Семёнович Верейский (1886-1962) — российский художник и график;
- Дмитрий Исидорович Митрохин (1883—1973) — российский график;
- Иван Иванович Шишкин (1832—1898) — российский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист;
- Сальвадор Дали (1904-1989) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель;

- Александр Сергеевич Шипицын (1938) – российский художник, график

3. Высокая (рельефная) гравюра

3.1. Гравюра на дереве (ксилография)

Ксилография (др.-греч. «ксило» — дерево и «графо» — пишу, рисую) — вид печатной графики, гравюра на дереве, древнейшая техника гравирования по дереву или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры.

На отшлифованную поверхность доски (клише) наносится рисунок, после чего линии этого рисунка обрезаются с обеих сторон острым ножом, сам же штрих остаётся нетронутым, а фон выбирается широкими стамесками. После этого доску закатывают специальной краской и выполняют оттиск на бумагу.

История деревянной гравюры начинается с глубокой древности. Родиной ее считается Китай. В Европе появление гравюры относят к 13 веку. 15-16 века — это время расцвета гравюры на дереве, давшее ряд замечательных мастеров, обогативших изобразительное искусство новыми формами графических решений. Ксилографию, делят на продольную и торцовую (появилась в 18 веке) [4].

Мастера ксилографии:

- Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий художник;
- Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871—1955) — российская художница, график;
- Павел Яковлевич Павлинов (1881—1966) — российский художник, график;
- Дмитрий Исидорович Митрохин (1883—1973) — российский художник, график;
- Владимир Андреевич Фаворский (1886—1964) — российский художник, график;
- Геннадий Дмитриевич Епифанов (1900—1985) — российский художник, график;

- Фёдор Денисович Константинов (1910—1997) — российский художник, график;
- Анатолий Иванович Калашников (1930—2007) — российский художник, график;
- Аркадий Михайлович Колчанов (1925—2008) — российский художник, график;

3.2. Гравюра на линолеуме. Линогравюра

Линогравюра – один из способов высокой печати. Линолеум возник в конце первого десятилетия 20 века. Для создания крупных по размеру декоративных композиций художники Европы давно искали подобный материал, способный заменить дорогостоящие клееные, торцовые и продольные доски (клише). Таким материалом оказался линолеум – он хорошо «держит» линию и легко отдает краску при печати.

Гравюра на линолеуме может быть черно-белой и цветной.

В числе первых художников России, кто серьезно занялся линолеумом как материалом, пригодным для гравирования, и изучил его технологию, был И. Н. Павлов (1872-1951). Резцы по дереву он приспособил для работы на новом материале, изобрел **акватипию** (печать водяными красками с линолеума), допускающую огромные тиражи - до 280 тысяч экземпляров.

В. Д. Фалилеев (1879-1948) в своих гравюрах, напечатанных вручную, выявил новые возможности применения кроющих масляных красок, достигая значительных декоративных эффектов, применяя новые для того времени приемы "раската".

После революции много значительного в гравюре на линолеуме сделано такими мастерами, как И.А. Соколов, Н.И. Пискарев, В.А. Фаворский, П.Н. Староносков, А.И. Кравченко и т.д.

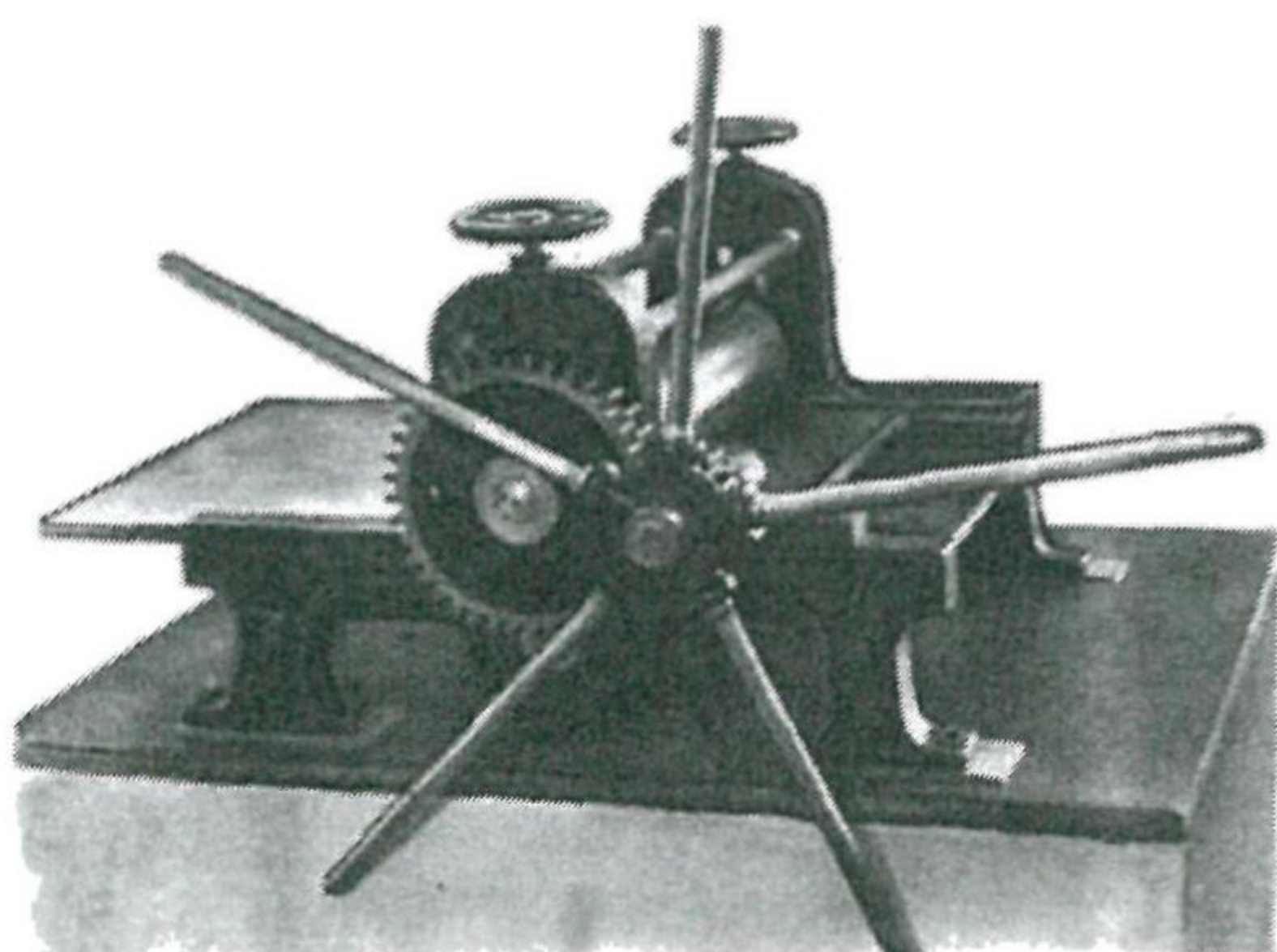
Материалы и инструменты для линогравюры

Печатный станок состоит из талера и металлических валов.

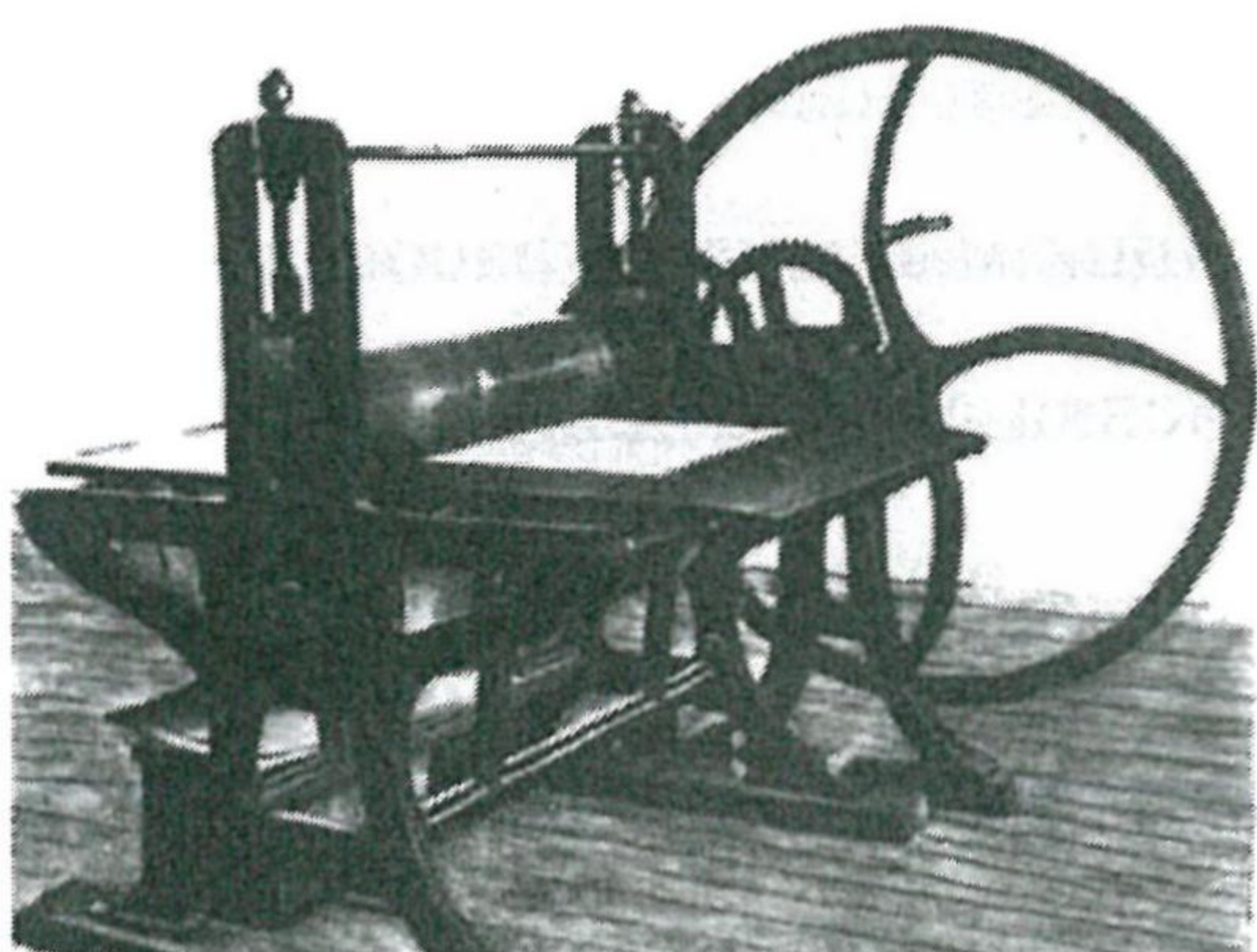
Талер — это прочная, совершенно ровная доска, размер которой определяет весь размер станка. Лучшие талеры представляют собой тяжелые

металлические доски-плиты, толщина которых дает полную гарантию от каких бы то ни было прогибов. Металлические валы бывают полыми, но с толстыми, прочными стенками. Нижний вал делается несколько большего диаметра, чем верхний. Диаметр валов имеет значение. Если верхний вал слишком тонок, он не будет достаточно плавно накатываться на доску. Поверхность талера и валов должна быть совершенно гладкой, лишенной вмятин и прогибов. Между винтами и подшипниками верхнего вала делаются прокладки из кусочков картона, придающие давлению упругость и эластичность.

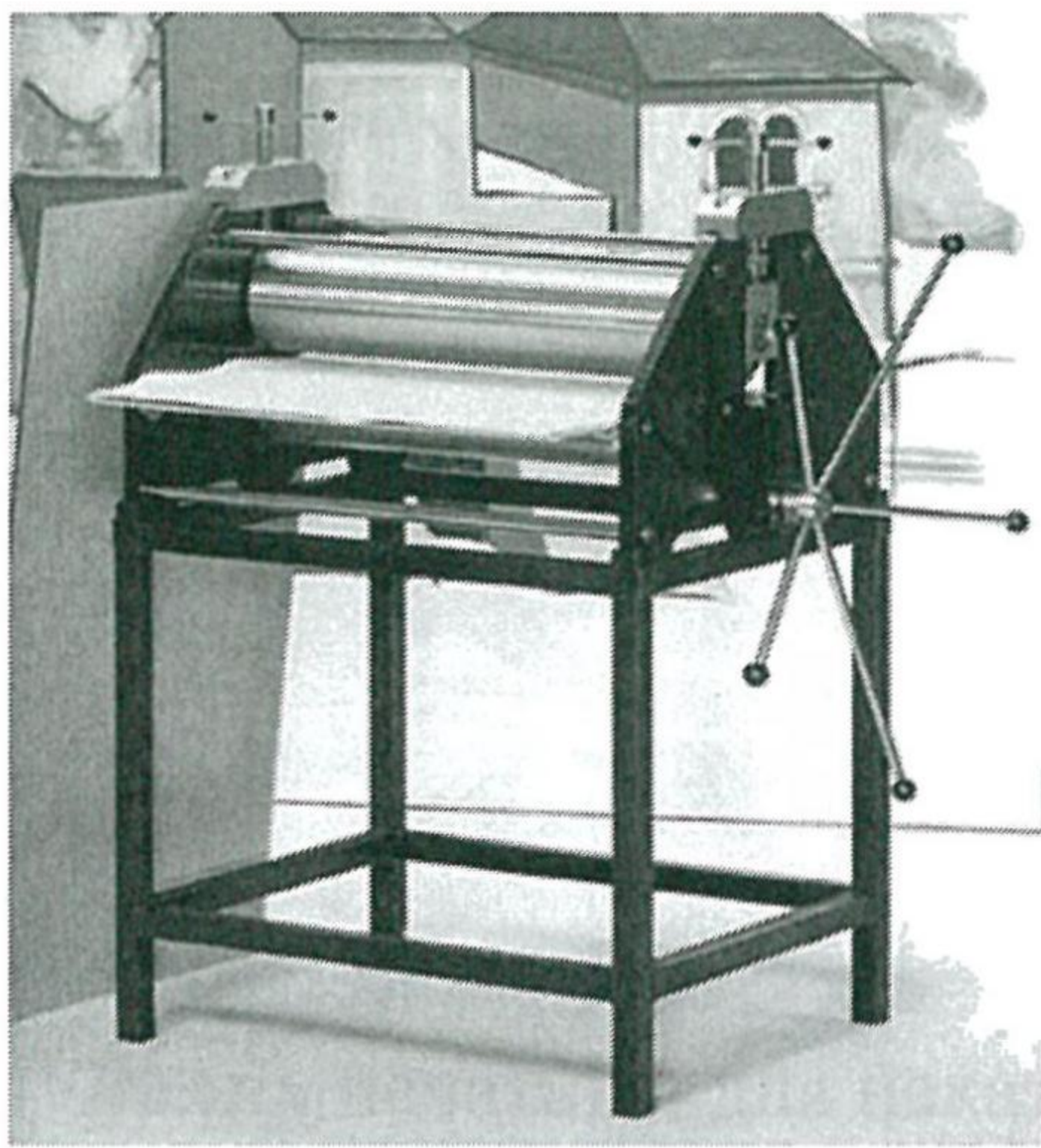
Виды печатных станков

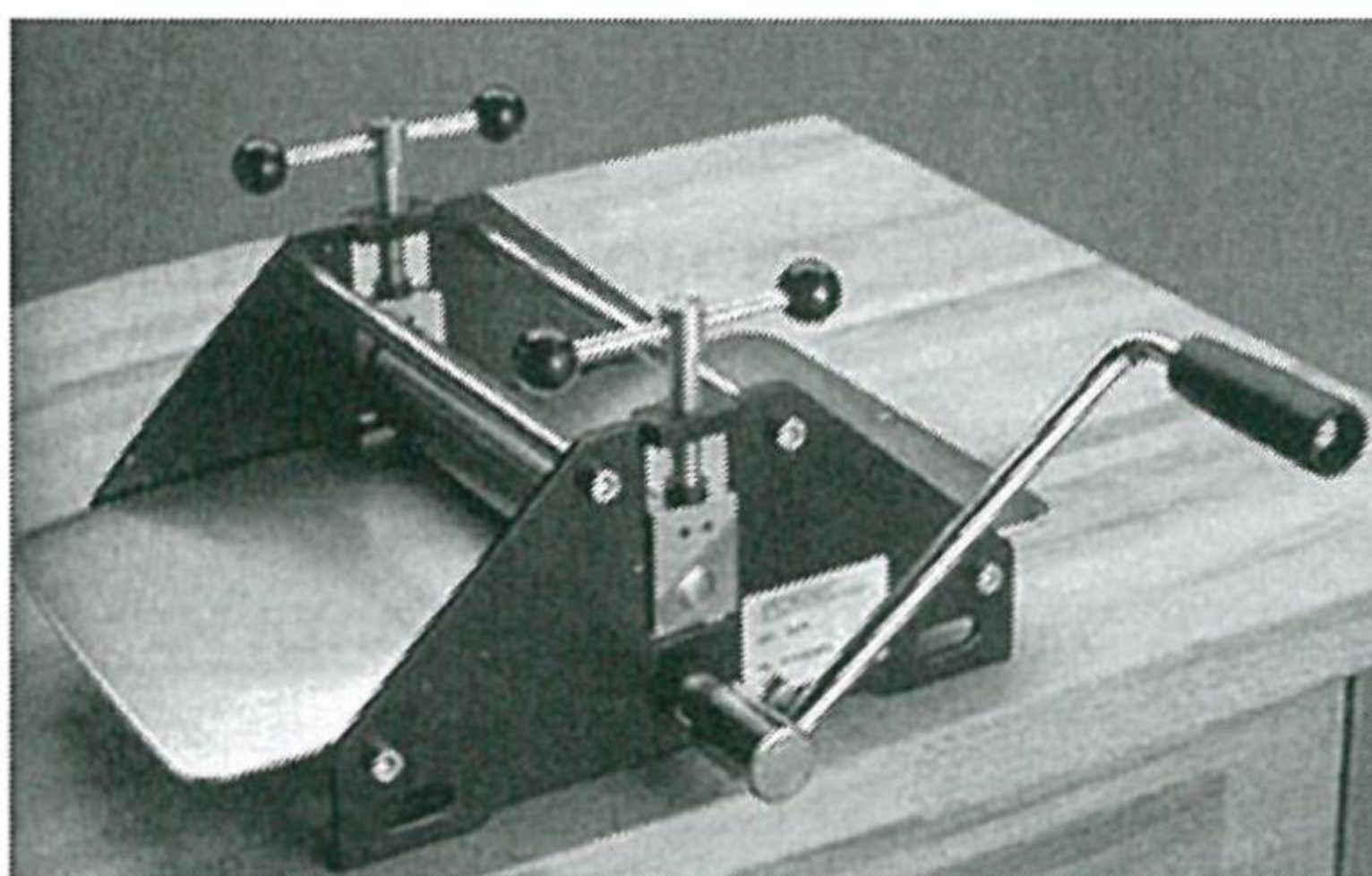
◀ Настольный печатный станок

◀ Большой офортный станок

◀ Современный большой офортный станок

◀ Школьный офортный станок

Линолеум бывает различной толщины; для гравирования годится линолеум толщиной от 1,5 до 4 мм. Для резьбы линолеум берется без рисунка; шлифуется наждачной бумагой (№ 0) до матовой поверхности. Шлифовать линолеум надо равномерно по всей плоскости, не делая пропусков. На неряшливо отшлифованный линолеум краска накатывается неровно, и будет трудно снять оттиск. После шлифовки линолеум надо промыть водой и протереть сухой тряпкой. Хранить линолеум нужно в развернутом виде, нарезав в нужном формате и положив под пресс. Оставляемый долго в свернутом виде, он коробится при гравировании, что мешает работе.

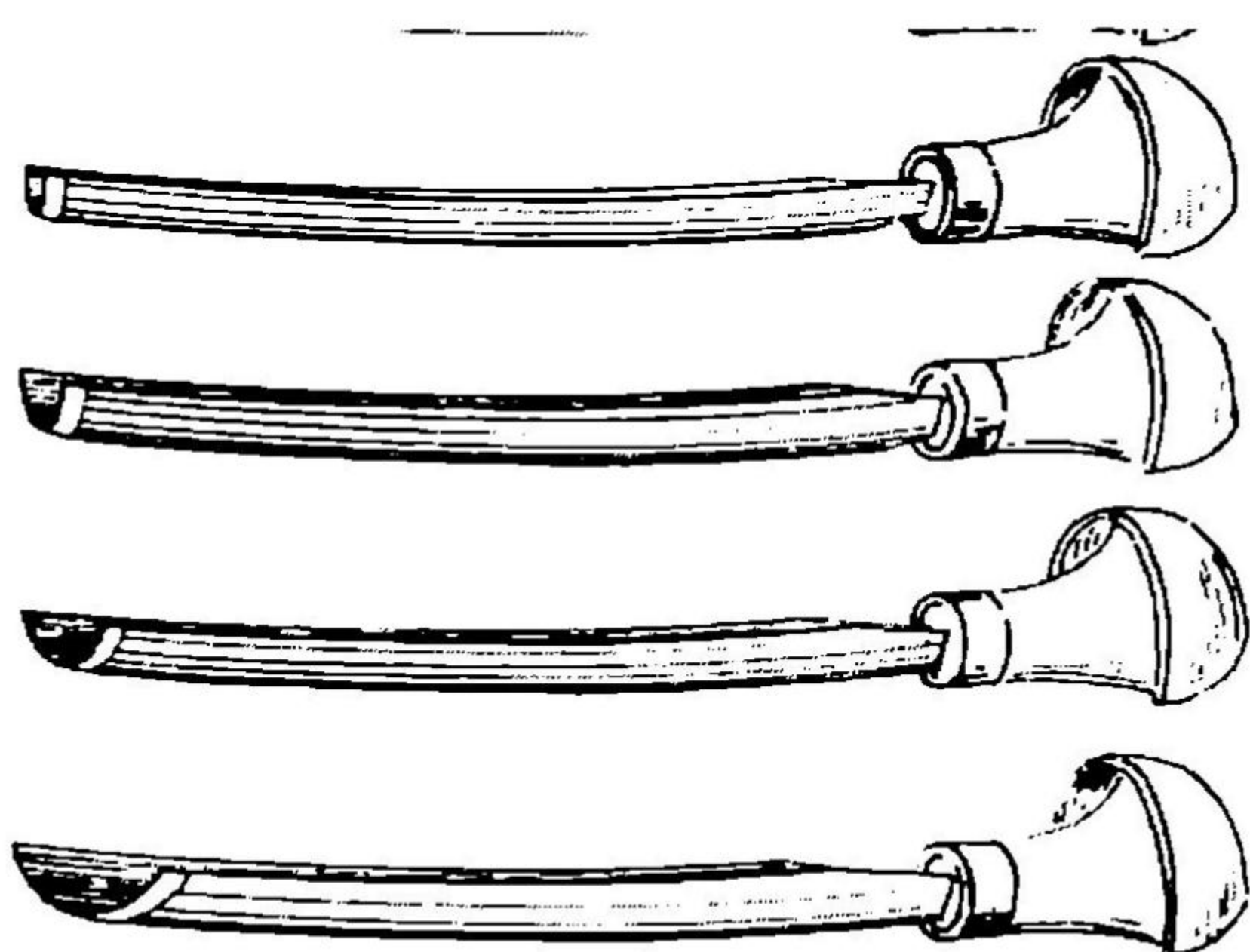
Резец является основным инструментом для гравирования на линолеуме, жало которого в разрезе имеет вид треугольника. Таких инструментов желательно иметь два и более - для выполнения тонких и для

более широких линий. Угловые резцы являются основными инструментами для получения различной силы тона при гравировании. Далее идут полукруглые резцы различной ширины, из которых широкие служат для того, чтобы вынимать белые места, узкие - для обводки черных линий и получения различных фактур и тона.

Виды резцов

◀ угловые резцы

◀ полукруглые резцы

В инструментах для линолеума точатся только концы; при этом инструменты поворачиваются вокруг главной оси; у угловых стамесок точат только бока. При работе угловым резцом нужно следить, чтобы линия была без зазубрин. Вырезая линии волнистые и круглые, необходимо поворачивать доску, а не резец. Во время работы широкой стамеской левую руку следует обязательно убирать, чтобы в случае неожиданного срыва стамески избежать пореза.

Прежде чем приступить к гравированию по собственному рисунку, желательно сделать пробу каждому имеющемуся инструменту и выяснить его возможности. Сделать это можно на обрезках или на маленьком куске линолеума.

◀ Работа угловым резцом

Валик печатный для накатывания краски на доску бывает трех сортов:

- а) валик массовый, то есть составленный из желатина, клея и глицерина; его отливают обычно в типографиях;
- б) резиновый, который обычно служит для наклейки фотографий и продается в фотомагазинах;
- в) кожаный, который можно сделать самому.

Краски. Используемые для гравюры, должны быть типографскими или художественными. Палитра живописных красок богаче типографских. Но из них надо удалить масло, выдавливая нужное количество краски на пропускную бумагу, оставив краску примерно на 12 часов.

Крепкая олифа или растительное/льняное масло необходимо для разжижения краски.

Бумага для гравюры должна быть мало проклеенной и мягкой. Наиболее подходящими можно считать офсетную бумагу. Чтобы определить степень проклеенности бумаги надо смоченный водой палец приложить к листу. Если вода быстро впиталась, значит, бумага мало проклеена. За неимением вышеперечисленной бумаги, можно использовать обычную бумагу для рисунка, ватман или бумагу для офисной техники.

Толстое стекло или мраморная плита - для раската краски.

Бензин, уайт-спирит или разбавитель № 1 - для живописи, которыми смывают краски с доски и валика.

Плотняные тряпки - для смывания краски с доски.

Копирка - для перевода изображения, с кальки на линолеум

Калька (тонкая, прозрачная) - для перевода изображения с линолеума

Гелевые ручки - красная и черная

Скотч - для фиксации копирки и кальки на линолеум.

Художественные материалы и инструменты - тушь, гуашь, щепка, мастихин и пр.

Технология печати черно-белой линогравюры

Небольшое количество черной типографской краски растирается ножом или мастихином на стекле или мраморной доске. Если краска очень густая, можно прибавить немного олифы, растительного масла или прозрачных типографских белил.

Прежде чем класть краску на валик, посмотрите, какая бумага приготовлена для печати. Если гладкая, краски нужно немного, если шероховатая и рыхлая, краски необходимо положить немного больше.

Краска на валик кладется равномерно тонким слоем. Затем она раскатывается валиком по стеклу или мраморной плите. При этом валик переворачивается слева направо несколько раз для получения равномерного красочного слоя. Потом берем валик в руку и начинаем равномерно раскатывать краску на клише, то от себя, то к себе. Когда краска накатана, клише необходимо расположить на талер печатного станка. Затем лист бумаги накладывается на линолеум и пропустить через станок.

Когда печать закончена, бумагу с угла слегка тянем к себе и снимаем (не нужно снимать бумагу с доски рывком) [4].

Технология печати цветной линогравюры

Цветная линогравюра может иметь различное количество клише (красок) в зависимости от тех задач, какие ставит перед собой художник-гравер. Качество линогравюры, конечно, не в количестве красок, а в выражении темы наиболее ясными средствами. При определении количества клише надо всегда иметь в виду, что наложение краски на краску, как правило, дает новый *производный цвет*, а несколько красок дадут целый ряд новых производных цветов. Если мы возьмем три таких основных цвета, как

синий, красный, желтый, то при наложении друг на друга они дадут производные: зеленый, фиолетовый, оранжевый. При гравировании не нужно вырезать те места на клише, куда цвет входит как производный. Например, где нужен зеленый, надо оставить на доске синий и желтый, а синий, красный и желтый, соединенные вместе, дадут сложный по тону густой темный цвет. Даже наложение какой-либо краски на черный цвет дает изменение в сторону теплого или холодного.

Существует два способа по выполнению цветной линогравюры.

Первый способ - гравюра строится на контуре, который является основной доской, остальные же цвета дополняют контур. Во втором способе нет рисующей основной доски, а имеются лишь все краски в комплексе, которые, дополняя одна другую, дают законченное цветовое решение в оттиске.

Приемы печати цветной линогравюры в основном те же, что и в черно-белой линогравюре. Краски для цветной линогравюры разводятся олифой или прозрачными белилами более жидко. В зависимости от замысла художника гравюра печатается или кроющими (масляными), или прозрачными красками. Как исключение можно в одном приеме совместить и те и другие краски. При прозрачных красках печатать начинают с контурной доски, при кроющих - со светлой; всякий раз последовательность работы диктуется творческим замыслом художника; основная контурная доска "гаснет" в цвете, если ее печатать первой.

В цветной линогравюре иногда применяют так называемый раскат: на одну сторону валика кладется, предположим, серый, а на другую сторону - синий цвет; раскатывая краску на валике и накатывая ее на доску, нельзя смещать положение валика. Тогда при оттиске один цвет может переходить в другой, например серый в синий, давая в одной доске два различных цвета.

Печатаемая цветная линогравюра на обычной, мало проклеенной бумаге, дает каждой краске сохнуть не менее суток. На специальной бумаге для гравюры (например, китайской) можно печатать три краски подряд, а

остальные - на другой день. Рисующая краска, если она печатается последней, должна ложиться только на сухой слой предыдущих красок. Последовательность печати досок допускается различная: можно начинать с рисующей и подпечатывать к ней остальные, и наоборот.

Самый простой способ совпадения красок в цветной печати следующий. Взять картон (толщина картона должна совпадать с толщиной линолеума), с заранее подготовленным вырезанным окном, куда должен свободно вмещаться формат линолеума. На данном картоне в верхнем углу от вырезанного окна сделать отступ на 3-5 см. вверх и сделать заметки карандашом. Получился угол, по которому можно ориентироваться при печати цветной линогравюры.

Поиски цветового решения с вырезанных досок - завершающая работа в цветной линогравюре. Поэтому часто после первой пробы делают вторую, третью и т.д. [4].

Рабочая программа учебной дисциплины «Станковая графика»

1. Цели и задачи освоения дисциплины

формирование специальных компетенций для организации художественно-педагогического процесса обучения станковой графике как одному из видов изобразительного искусства в образовательных учреждениях различного вида.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний о графике и ее видах;
- формирование готовности к созданию творческих работ в технике графики и художественно-педагогических задач;
- формирование умение разрабатывать и реализовывать программы обучения станковой графике учащихся различных возрастных групп.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина по выбору БЗ.В.Д. «Станковая графика» относится к блоку дисциплин по выбору профессионального цикла. Освоение дисциплины

«Станковая графика» тесно связано с дисциплинами «Живопись», «Рисунок», «Композиция».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код	Компетенции	Признаки проявления
СК-7	Способен создавать композиции в технике черно-белой и цветной линогравюры	Знает Научно-теоретические основы станковой графики и научно-методические основы преподавания станковой графики учащихся различных возрастных групп
		Умеет Выполнять композиции в технике черно-белой и цветной линогравюры
		Владеет Методикой обучения по созданию композиций в технике черно-белой и цветной линогравюры.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

4.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Формы и виды контроля			
		Практические занят., оч./заоч.		СРС, оч./заоч.	
		Всего, оч./заоч.	Из них в интеракт. форме, оч./заоч.		
	Итого:	122/22		166/266	
5 семестр	Раздел 1. Вводная беседа. Способы печати. История возникновения линогравюры. Особенности черно-белой и цветной гравюр на линолеуме.				
	Тема 1 . Вводная беседа. Виды гравюр. Способы	2		3/22	Презентация

	печати. История возникновения линогравюры.				
	Раздел 2. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме.				
	Тема 1. Выполнение экслибриса.	14/2		3/24	Представление практической части
	Тема 2. Несложный натюрморт из предметов быта в интерьере.	16		3/24	Представление практической части
	Итого за семестр:	32/2		9/70	
6 семестр	Раздел 3. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме. Графические приемы изображения сюжетно-тематической композиции.				
	Тема 1. Интерьер (сюжетно-тематическая композиция «Мастерская художника»)	16/4		20/14	Представление практической части
	Тема 2. Экстерьер (сюжетно-тематическая композиция «Мой город», «Моя Сибирь»)	18/4		20/14	Представление практической части
	Итого за семестр:	34/8		40/28	
7 семестр	Раздел 4. Особенности цветной гравюры на линолеуме.				
	Тема 1. Мотивы сельского пейзажа с введением фигур людей в	14/3		44/33	Представление практической части

	композицию				
	Тема 2. Мотивы современного городского пейзажа с введением фигур людей в композицию	14/3		45/33	Представление практической части
	Итого за семестр:	28/6		89/66	
8 семестр	Раздел 5. Особенности создания графической серии в технике цветной линогравюры.				
	Тема 1. Серия графических работ в технике цветной линогравюры. Тема свободная.	28/6		28/102	Представление практической части
	Итого за семестр:	28/6		28/102	

4.2. Практические занятия, их содержание

Наименование разделов и тем	Содержание	Формы проведения
Раздел 1. Вводная беседа. Способы печати. История возникновения линогравюры. Особенности черно-белой и цветной гравюр на линолеуме		
Тема 1 . Вводная беседа. Виды гравюр. Способы печати. История возникновения линогравюры.	Графика, как вид изобразительного искусства. Виды гравюр (Офорт и его техники (травленный штрих, сухая игла, акватинта); гравюра на дереве и линолеуме; литография. Способы печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная). История возникновения линогравюры.	Информационная лекция.
Раздел 2. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме		
Тема 1. Выполнение экслибриса.	1. Эскизная разработка экслибрисов графическими материалами (тушь, щепка, маркеры). 2. Подготовка клише. 3. Печать.	Индивидуальная работа
Тема 2.	1. Выполнить зарисовки натюрморта	Индивидуальная

Несложный натюрморт из предметов быта в интерьере.	из предметов быта в интерьере, также изобразить предметы и фрагменты интерьера в отдельности графическими материалами (тушь, щепка, маркеры). 2. Подготовка клише. 3. Печать.	работа
Раздел 3. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме. Графические приемы изображения сюжетно-тематической композиции.		
Тема 1. Интерьер (сюжетно-тематическая композиция «Мастерская художника»)	1. Выполнить зарисовки элементов интерьера на тему «Мастерские художников», а также изображение предметов соответствующей атрибутики графическими материалами (тушь, щепка, маркеры). 2. Подготовка клише. 3. Печать.	Индивидуальная работа
Тема 2. Экстерьер (сюжетно-тематическая композиция «Мой город», «Моя Сибирь»)	1. Выполнить зарисовки экстерьера на тему «Мой город»/ «Моя Сибирь» графическими материалами (тушь, щепка, маркеры). 2. Подготовка клише. 3. Печать.	Индивидуальная работа
Раздел 4. Особенности цветной гравюры на линолеуме.		
Тема 1. Мотивы сельского пейзажа с введением фигур людей в композицию	1. Выполнить зарисовки деревянных домов, улиц с введением в композицию людей, различных деревьев и т.п. в ч/б и цветовом вариантах, также используя фактуры поверхности и ее тонирования. 2. Подготовка клише. 3. Печать.	Индивидуальная работа
Тема 2. Мотивы современного городского пейзажа с введением фигур людей в композицию	1. Выполнить зарисовки современного ритма города с введением в композицию фигур людей, также изобразить городские мотивы и фигуры людей в отдельности в ч/б и цветовом вариантах графическими материалами с использованием фактуры поверхности и ее тонирования (тушь, щепка, маркеры, гуашь).	Индивидуальная работа

	2. Подготовка клише. 3. Печать.	
Раздел 5. Особенности создания графической серии в технике цветной линогравюры.		
Тема 1. Серия графических работ в технике цветной линогравюры.	1. Выполнить зарисовки серии (3, 4 листа) на свободную тему в ч/б и цветовом вариантах графическими материалами с использованием фактуры поверхности и ее тонирования (тушь, щепка, маркеры, гуашь). 2. Подготовка клише. 3. Печать.	Индивидуальная работа

4.4. Организация самостоятельной работы

Учебная неделя	Кол-во час., оч./заоч.	Наименование разделов и тем	Виды и формы самостоятельной работы
Раздел 1. Способы печати. История возникновения линогравюры. Особенности черно-белой и цветной гравюр на линолеуме			
1 неделя	3/22	Тема 1 . Виды гравюр. Способы печати.	Темы докладов: История возникновения линогравюры. Графика, как вид изобразительного искусства Виды гравюр Офорт и его техники (травленый штрих, сухая игла, акватинта); Гравюра на дереве и линолеуме; Литография. Способы печати (высокая, глубокая, плоская и трафаретная). Составление глоссария.
Раздел 2. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме.			
2-8 недели	3/24	Тема 1. Выполнение «экслибриса».	Выполнить упражнения на линолеуме с помощью специальных резцов. Научиться полукруглыми и угольными резцами делать прямые, волнистые, пересекающиеся диагональные линии (линии

			использовать узкие и широкие); точки; простые формы: круг, квадрат, треугольник и т.п. (формат линолеума А5). Эскизная разработка экслибрисов. Выполнить на листах формата А5 - 50 шт., графическими материалами (тушь, щепка, маркеры) Подготовка клише.
9-16 недели	3/24	Тема 2. Натюрморт из предметов быта в интерьере.	Выполнить зарисовки натюрморта из предметов быта в интерьере, также изобразить предметы и фрагменты интерьера в отдельности графическими материалами (тушь, щепка, маркеры) на листах формата А4 – 40 шт. Подготовка клише.
Раздел 3. Особенности черно-белой гравюры на линолеуме. Графические приемы изображения сюжетно-тематической композиции.			
1-8 недели	20/14	Тема 1. Сюжетно-тематическая композиция «Мастерская художника»	Выполнить зарисовки элементов интерьера на тему «Мастерские художников», а также изображение предметов соответствующей атрибутики графическими материалами (тушь, щепка, маркеры) на листах формата А4 – 40 шт. Подготовка клише.
9-17 недели	20/14	Тема 2. Сюжетно-тематическая композиция «Мой город», «Моя Сибирь»	Выполнить зарисовки на тему «Мой город»/ «Моя Сибирь» графическими материалами (тушь, щепка, маркеры) на листах формата А4 – 40 шт. Подготовка клише.
Раздел 4. Особенности цветной гравюры на линолеуме			
1-7 недели	44/33	Тема 1. Мотивы сельского пейзажа с введением фигур людей в композицию	Выполнить зарисовки деревянных домов, улиц с введением в композицию людей, различных деревьев и т.п. в ч/б и цветовом вариантах, также используя фактуры поверхности и ее тонирования, на листах формата А4 – 20 шт. ч/б и 20 шт. цветовых вариантов.

			Подготовка клише.
8-14 недели	45/33	Тема 2. Мотивы современного городского пейзажа с введением фигур людей в композицию	Выполнить зарисовки современного ритма города с введением в композицию фигур людей, также изобразить городские мотивы и фигуры людей в отдельности в ч/б и цветовом вариантах графическими материалами с использованием фактуры поверхности и ее тонирования (тушь, щепка, маркеры, гуашь) на листах формата А3 – 20 шт. ч/б и 20 шт. цветовых вариантов. Подготовка клише.
Раздел 5. Особенности создания графической серии в технике цветной линогравюры			
1-16 недели	28/102	Тема 1. Серия графических работ в технике цветной линогравюры.	Выполнить зарисовки серии (3, 4 листа) на свободную тему в ч/б и цветовом вариантах графическими материалами с использованием фактуры поверхности и ее тонирования (тушь, щепка, маркеры, гуашь) на листах формата А4 – 40 шт. ч/б и 40 шт. цветовых вариантов. Подготовка клише.

5. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля успеваемости.

Текущий контроль осуществляется в течение всего времени изучения дисциплины. Формы и виды текущего контроля отражены в разделе 4.1.

5.1. Форма итогового контроля – экзамен (6 семестр), зачет с оценкой (7, 8 семестры)

Зачет или экзамен проходят в виде просмотра выполненных практических работ студентов. На просмотре должны быть представлены следующие задания:

5 семестр, форма итогового контроля - отсутствует

Тема: экслибрис, в технике черно-белой линогравюры, формат А6, 2 шт.

1. разработки экслибриса (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.)
2. оттиск экслибриса

3. эскизы несложного натюрморта из предметов быта в интерьере (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.).
4. оттиск несложного натюрморта из предметов быта в интерьере.
5. доклад и глоссарий

6 семестр, форма итогового контроля - экзамен

Тема: интерьер и экстерьер, в технике черно-белой линогравюры, формат А4, 2 шт.

1. эскизы интерьера (сюжетно-тематическая композиция «Мастерская художника»), (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.)
2. оттиск интерьера (сюжетно-тематическая композиция «Мастерская художника»)
3. эскизы экстерьера (сюжетно-тематическая композиция «Мой город», «Моя Сибирь»), (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.)
4. оттиск экстерьера (сюжетно-тематическая композиция «Мой город», «Моя Сибирь»)

7 семестр, форма итогового контроля – зачет с оценкой

Тема: городской и сельский пейзажи, в технике цветной линогравюры, формат А4, 2 шт.

1. эскизы сельского пейзажа с введением фигур людей в композицию (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.)
2. оттиск сельского пейзажа с введением фигур людей в композицию
3. эскизы современного городского пейзажа с введением фигур людей в композицию (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.)
4. оттиск современного городского пейзажа с введением фигур людей в композицию

8 семестр, форма итогового контроля – зачет с оценкой

- *Тема: серия графических работ в технике цветной линогравюры, формат А4, 2 шт.*
 1. эскизы серии графических работ в технике цветной линогравюры (тушь, щепка, гелиевая ручка и пр.).

2. оттиски серии графических работ в технике цветной линогравюры.

5.2. Условия выставления оценок:

Оценки «отлично» заслуживает студент, который обладает глубокими знаниями учебного материала дисциплины «Станковая графика», графических приемов, инструментов и оборудования, и поэтапного выполнения оттисков в технике черно-белой и цветной линогравюры. Студент владеет свободно инструментами и приемами при создании композиций в технике черно-белой и цветной линогравюры. Также оценка выставляется за художественную выразительность, новизну и оригинальность видения, качество исполнения и оформления графического листа.

Оценки «хорошо» заслуживает студент, который обладает хорошими знаниями учебного материала дисциплины «Станковая графика», успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который обладает достаточными знаниями учебного материала дисциплины «Станковая графика», необходимыми для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии. В экзаменационных заданиях студент представил не в полном объеме упражнения по дисциплине. Недостаточное владение инструментами и приемами при создании композиции в технике линогравюры.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

Рекомендуемая литература

1. Беляева С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник / С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2007. - 240 с. : ил.
2. Бердслей Обри. Шедевры графики / О. Бердслей. - М.: Эксмо, 2007. - 216 с. : ил. - Экземпляры: всего:1 - МФ(1)

3. Бесчастнов Н. П. Графика натюрморта : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 255 с.: цв.ил. -
4. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 301 с.: ил.
5. Бесчастнов Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 176 с.
6. Бесчастнов Н. П. Портретная графика : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2007. - 376 с.: ил. - (Изобразительное искусство).
7. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 272 с.: ил. -
8. Гармония цвета: справочник / Л. Савахата. - М.: АСТ ; М. : Астрель, 2007. - 184 с. : ил.
9. Дзуффи, Стефано. Большой словарь художников. От А до Я / С. Дзуффи. - М.: Омега, 2008. - 512 с.
10. Дрю, Джон. Управление цветом : рук. для графич. дизайнеров / Дж. Дрю. - М. : Астрель ; М. : АСТ, 2008.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Печатный станок, столы, резцы, наглядный материал.

Приложение

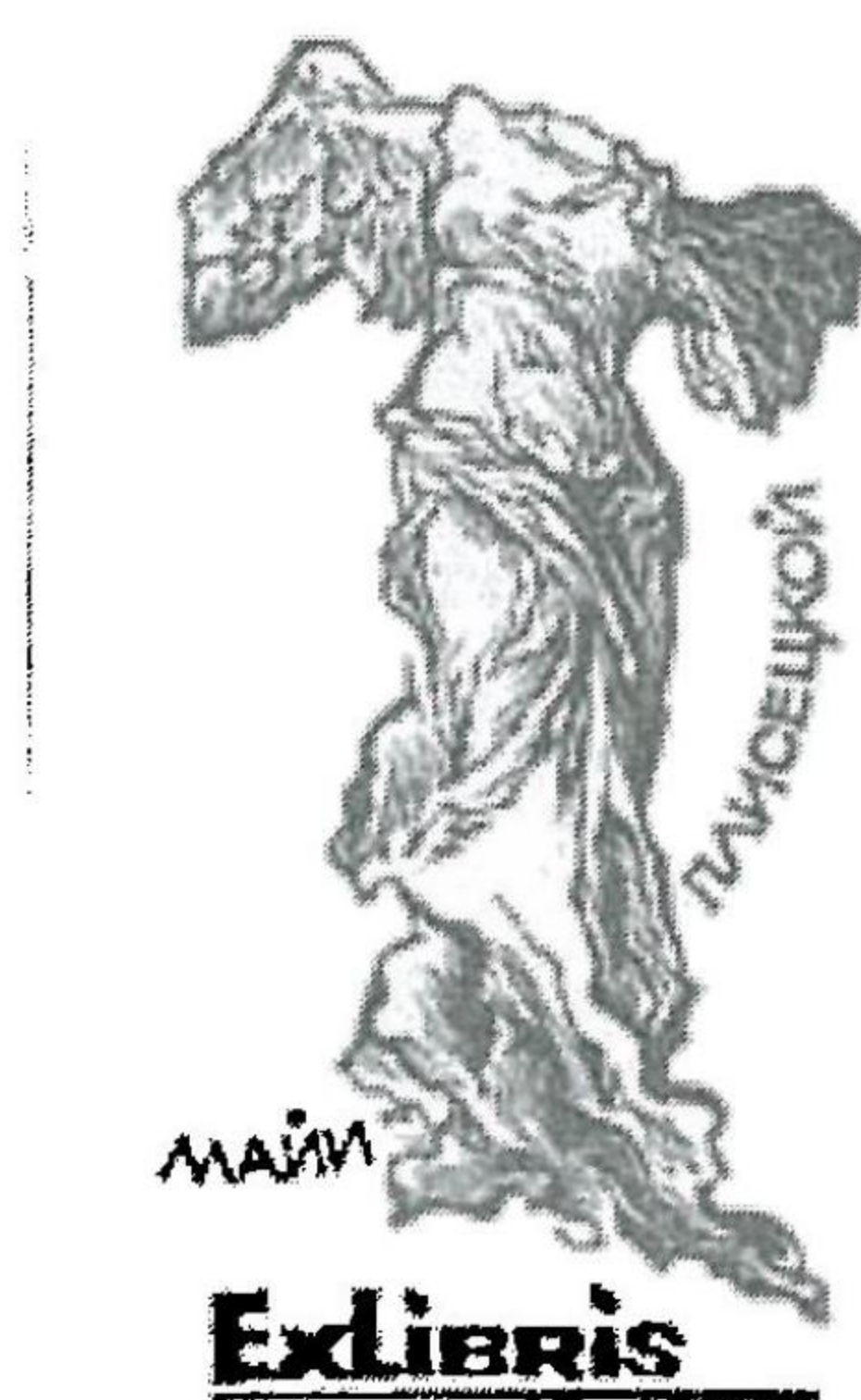
Козьмин Владимир «Экслибрис Ольги Истоминой»

Козьмин Владимир «Экслибрис Яны Серпуховой»

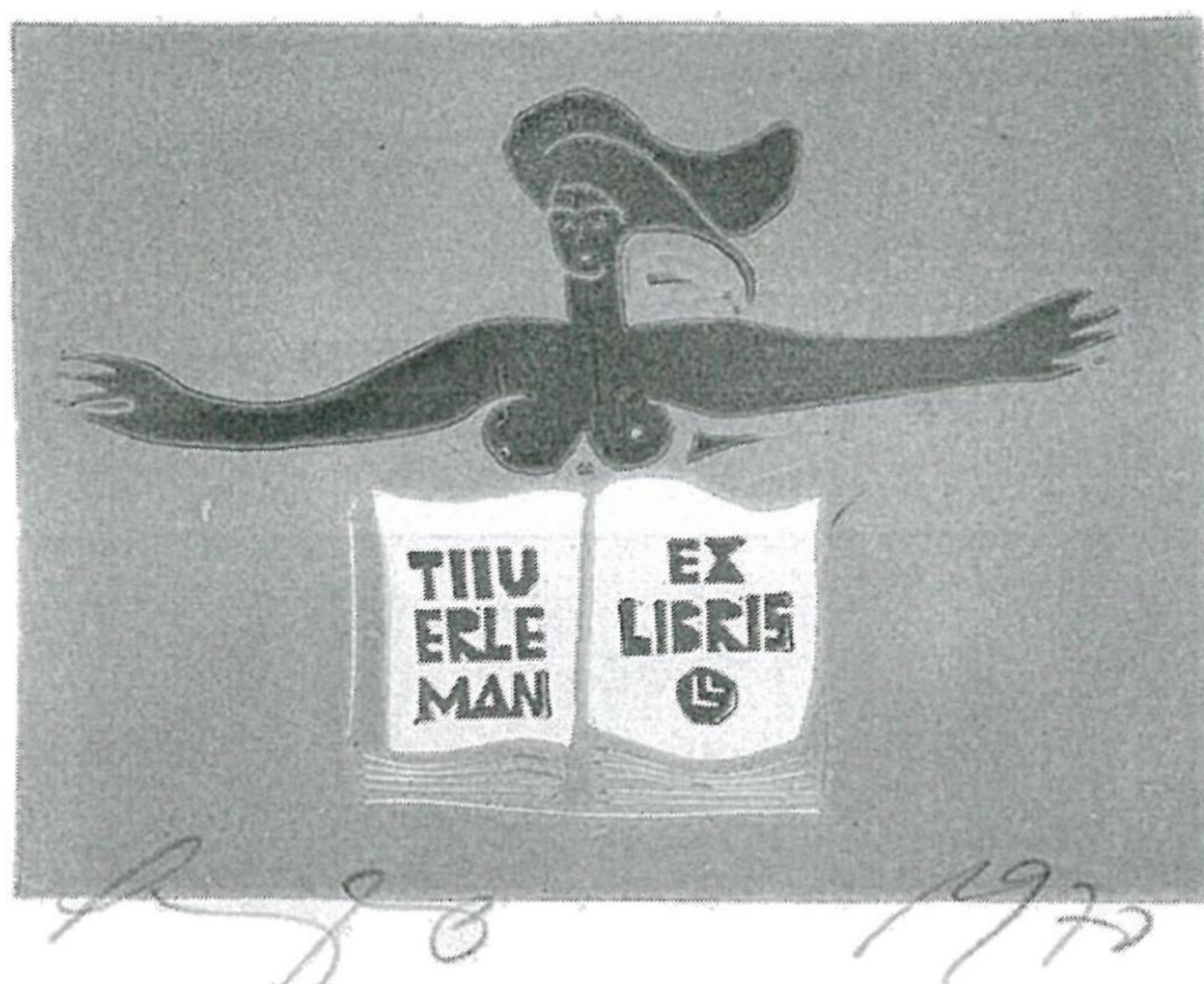
Козьмин Владимир «Экслибрис Гриши Новикова»

Коняшин Олег «Экслибрис Майи Плисецкой»

Юрий Фёдоров "Экслибрис"

Шамиль Лотфуллин "Экслибрис"

Гармаш Дмитрий "Экслибрис"

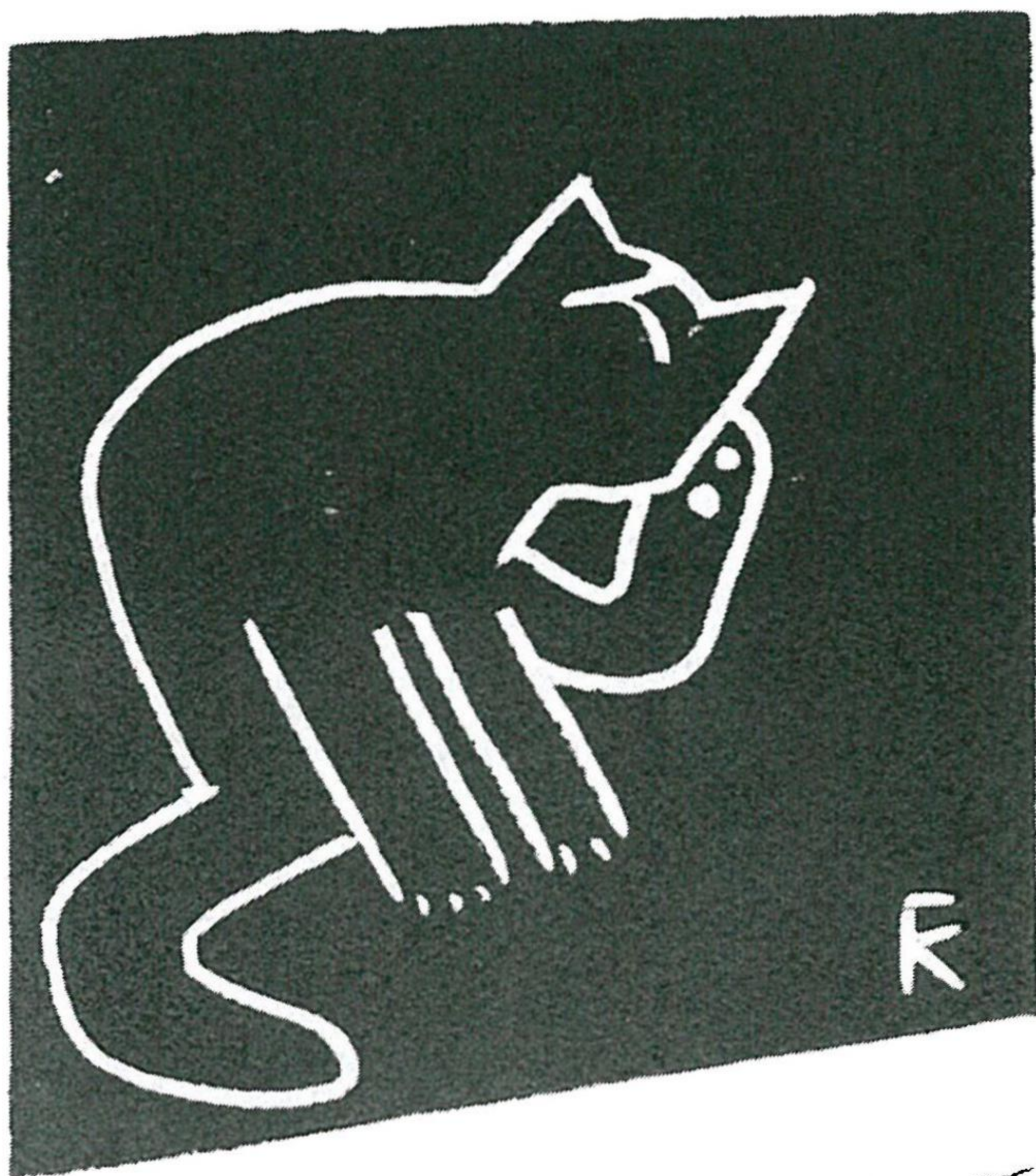
Едомский Михаил «Порицание кота»

Ковенчук Георгий «Женщина с котом»

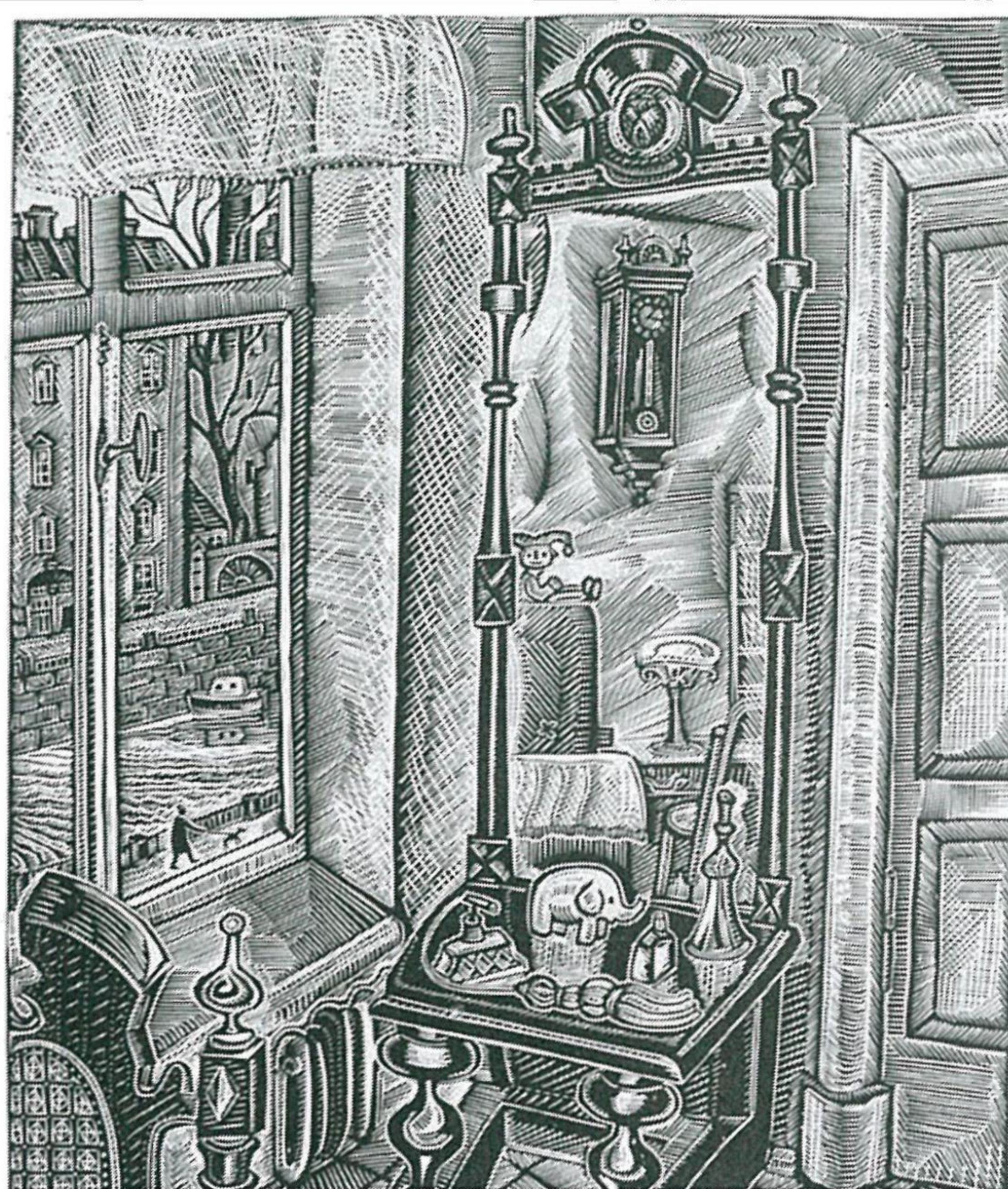

А/р ХЗ МАТРОС» К13
Ковенчук Георгий «Матрос»

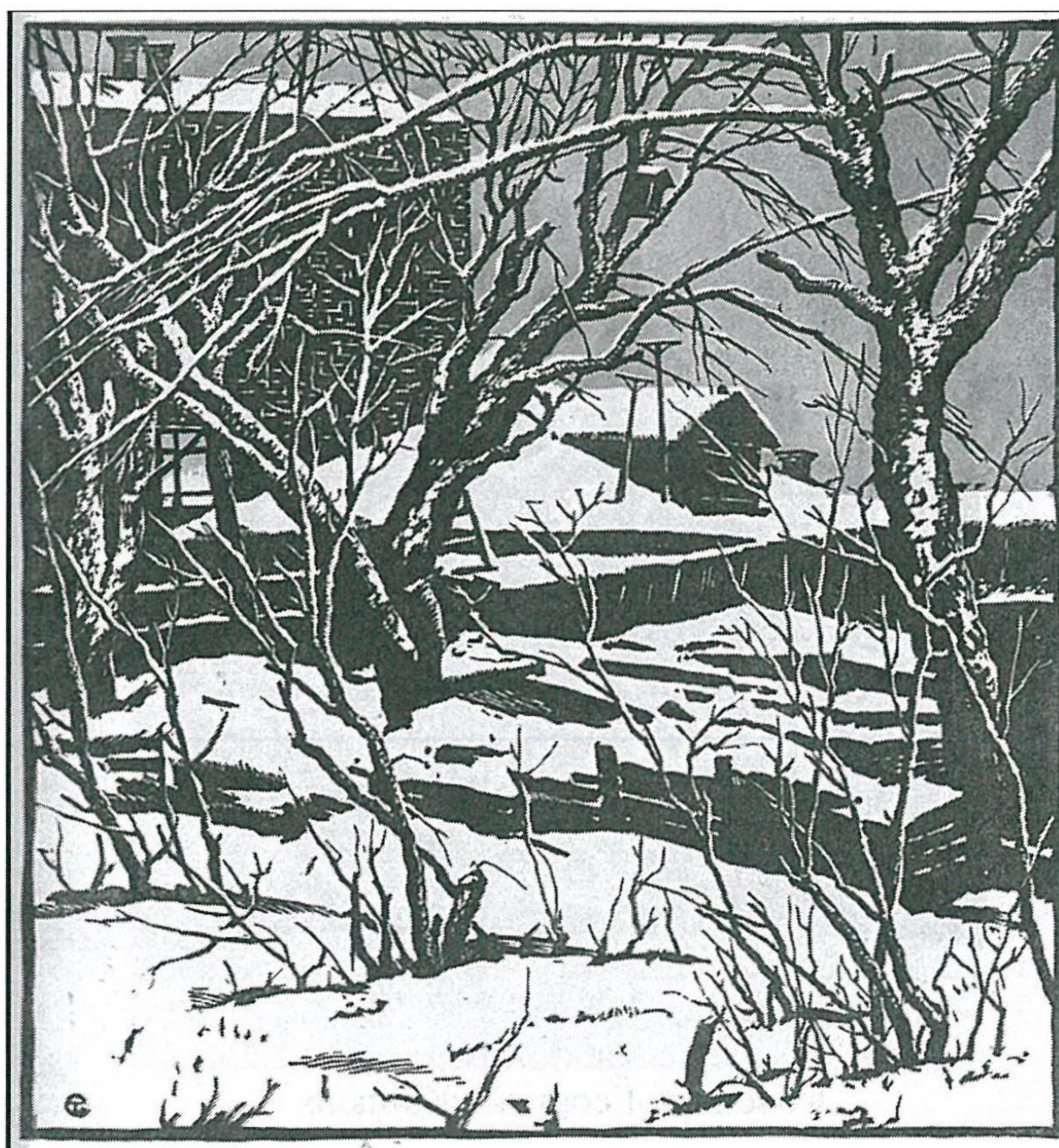

А/р ХЗ, „Кошка“ К

Ковенчук Георгий «Кошка»

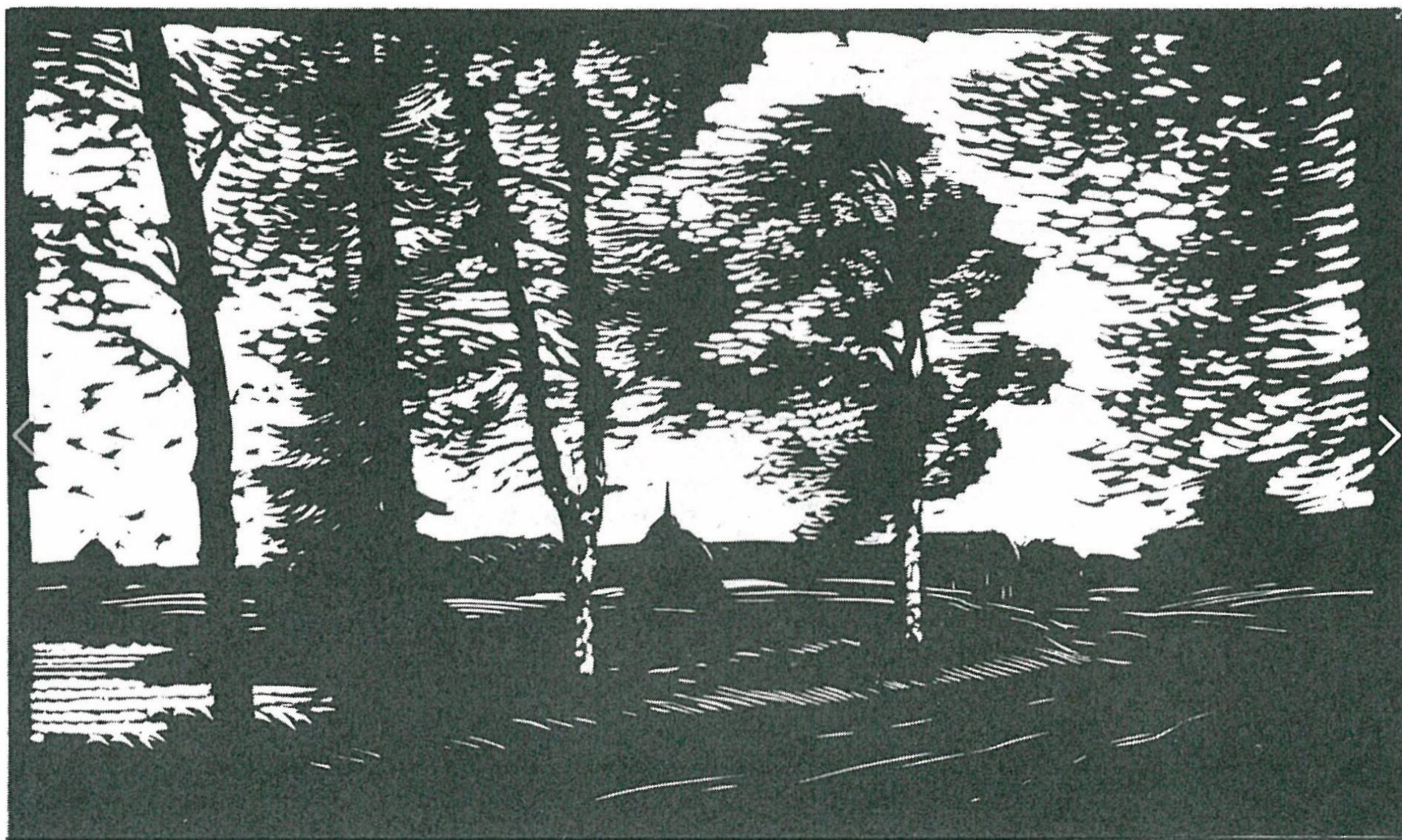
Блинов Валентин «Интерьер с зеркалом»

Скородумова Таисия «Дворик зимой»

Ушин Андрей «Петербург Достоевского»

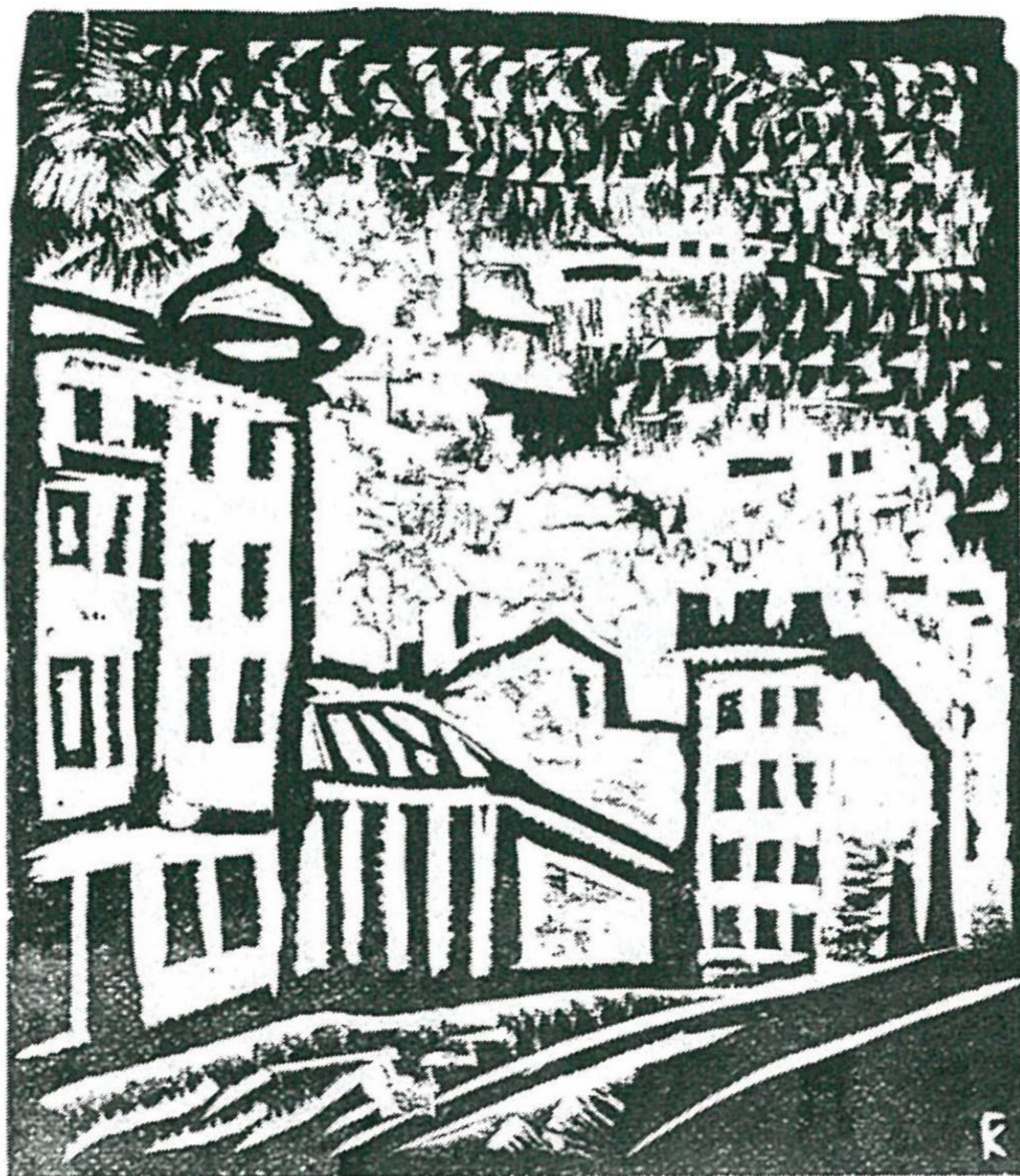
Ушин Андрей «Порыв»

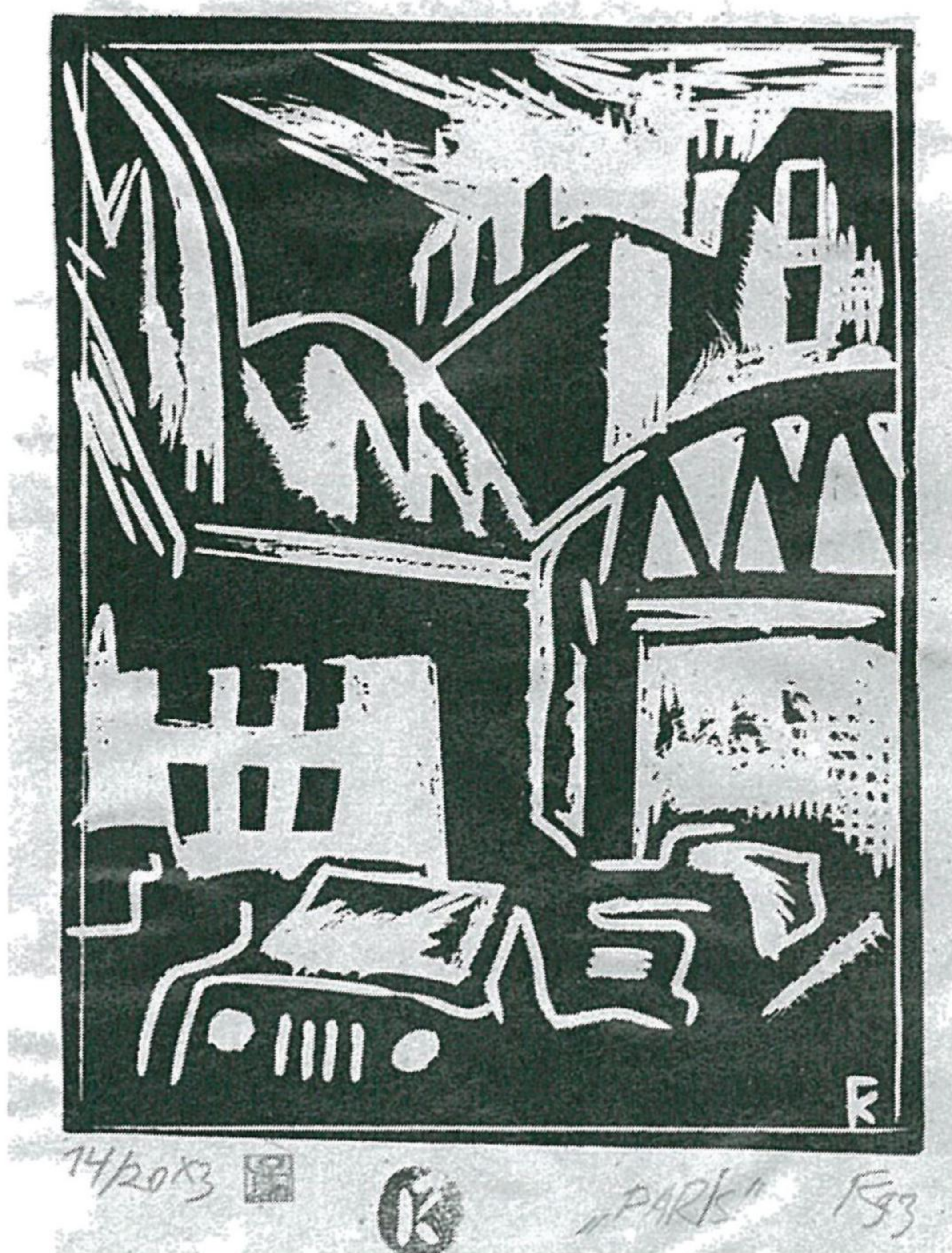
Ковенчук Георгий «Зима»

Ковенчук Георгий «Паланга»

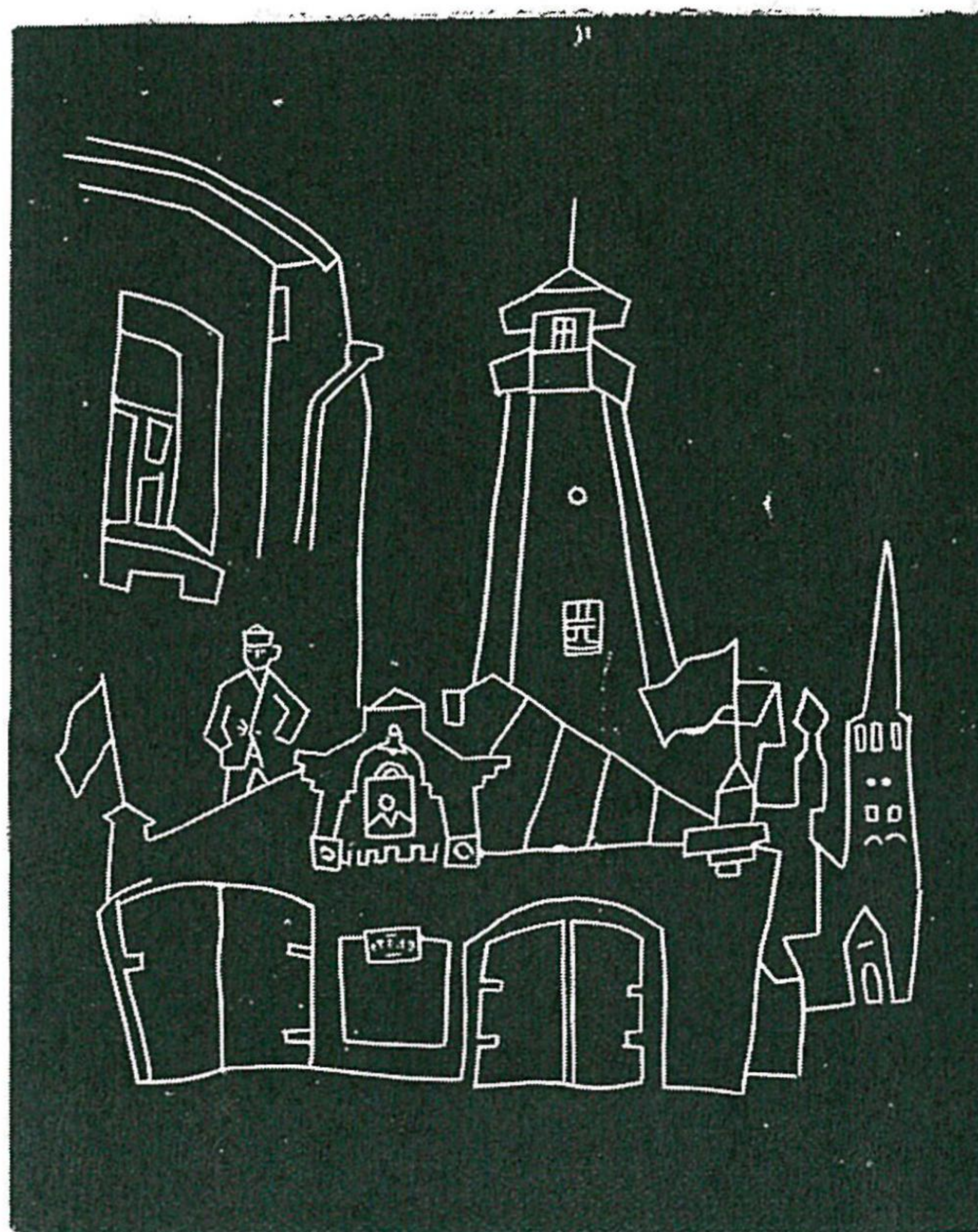
Ковенчук Георгий «СПб. Ул. Марата»

Ковенчук Георгий «Париж»

Шенкер Илья «Таня»

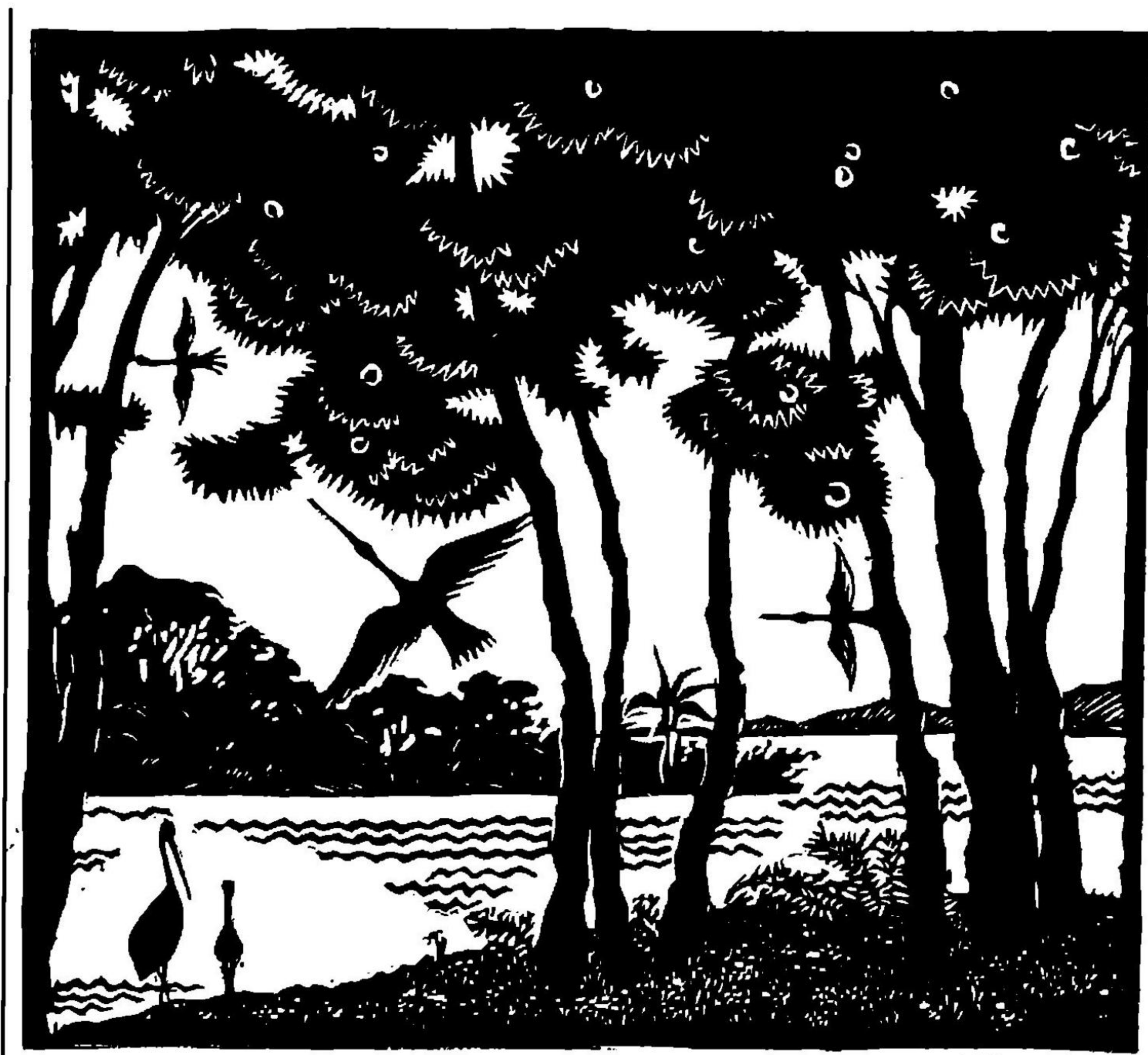
Ковенчук Георгий «Суздаль»

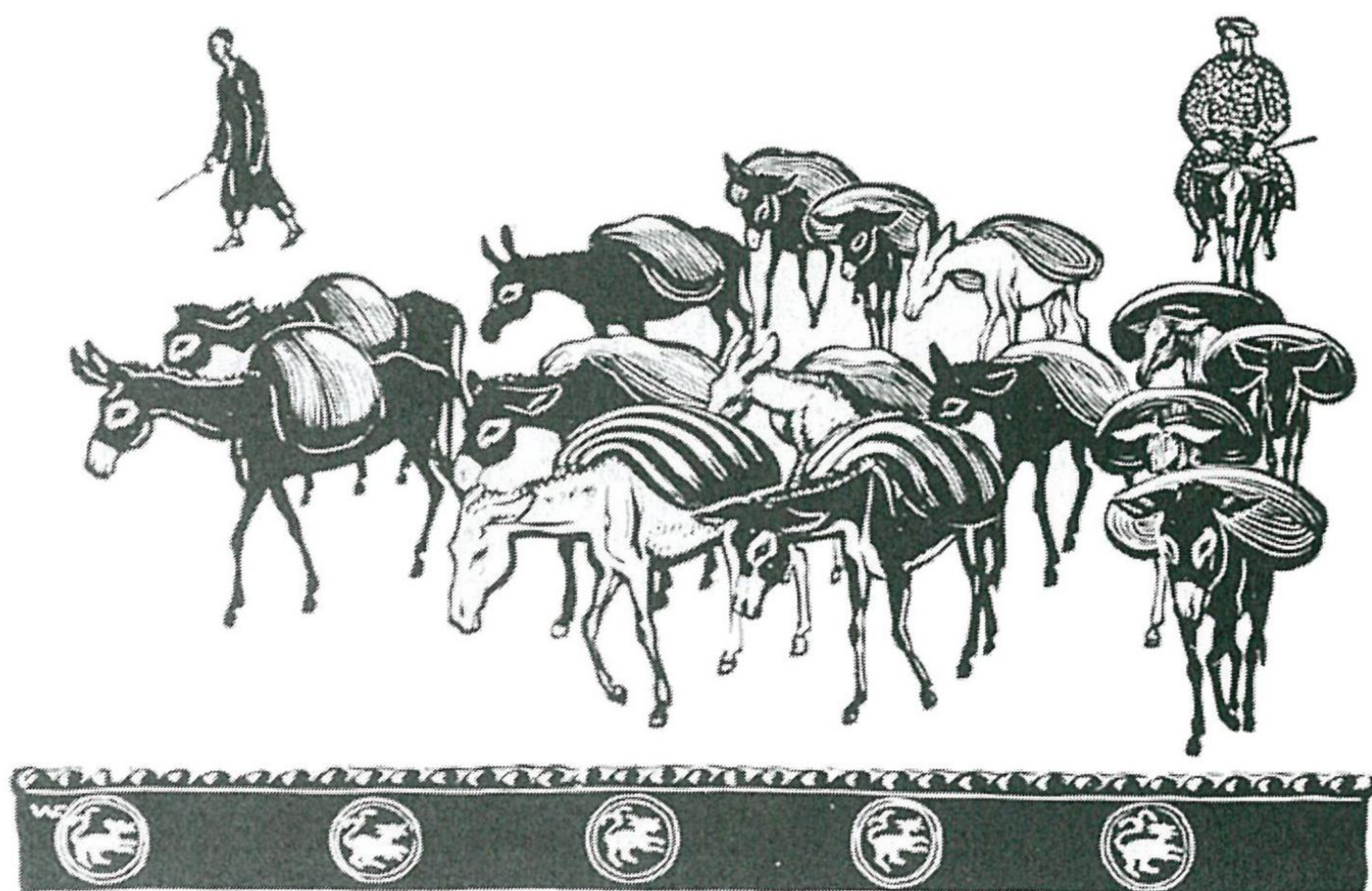
Ковенчук Георгий «Пианист»

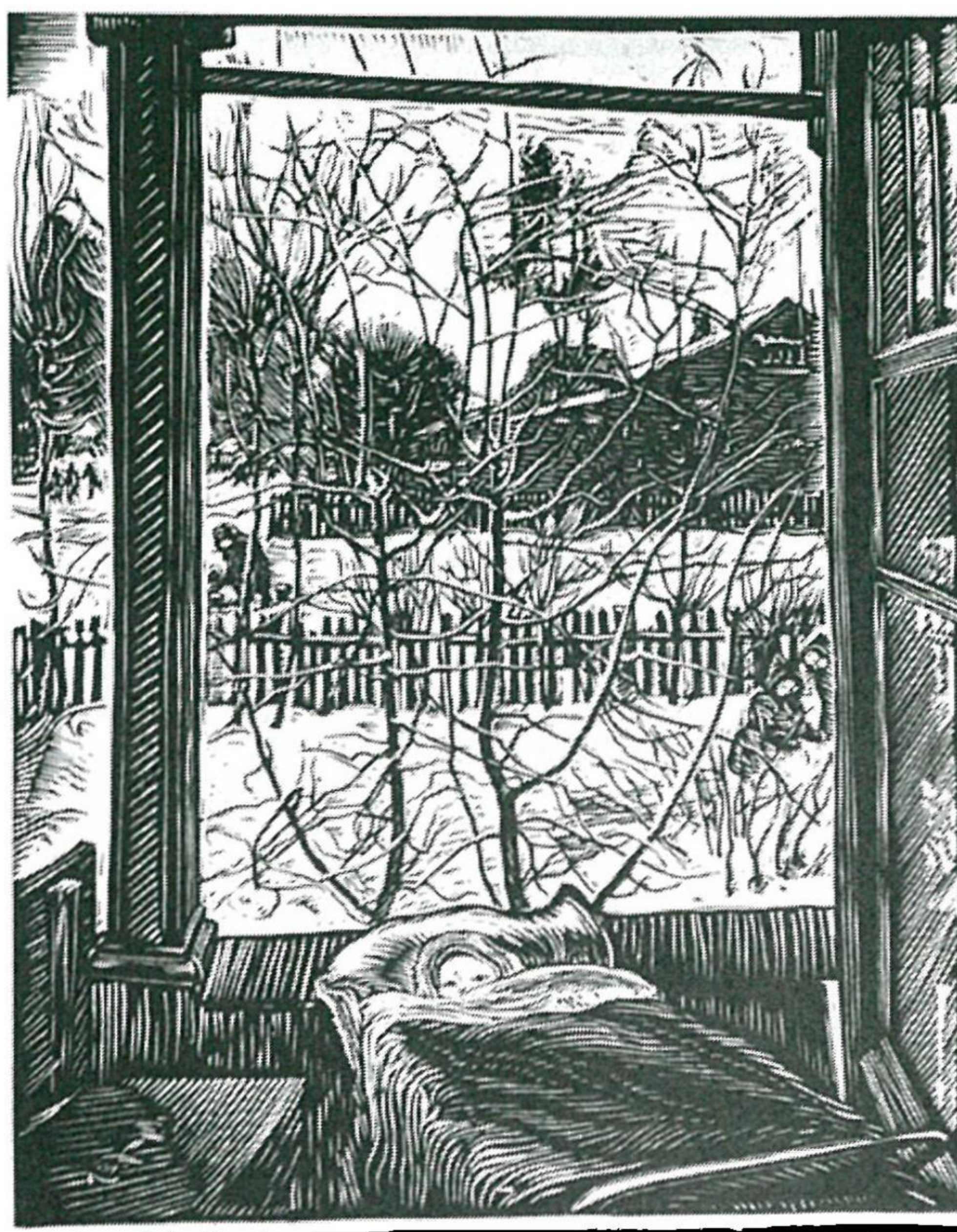
Тыниссон Вяйно «Чертovo место»

Пташинский Владимир «Восточный мотив»

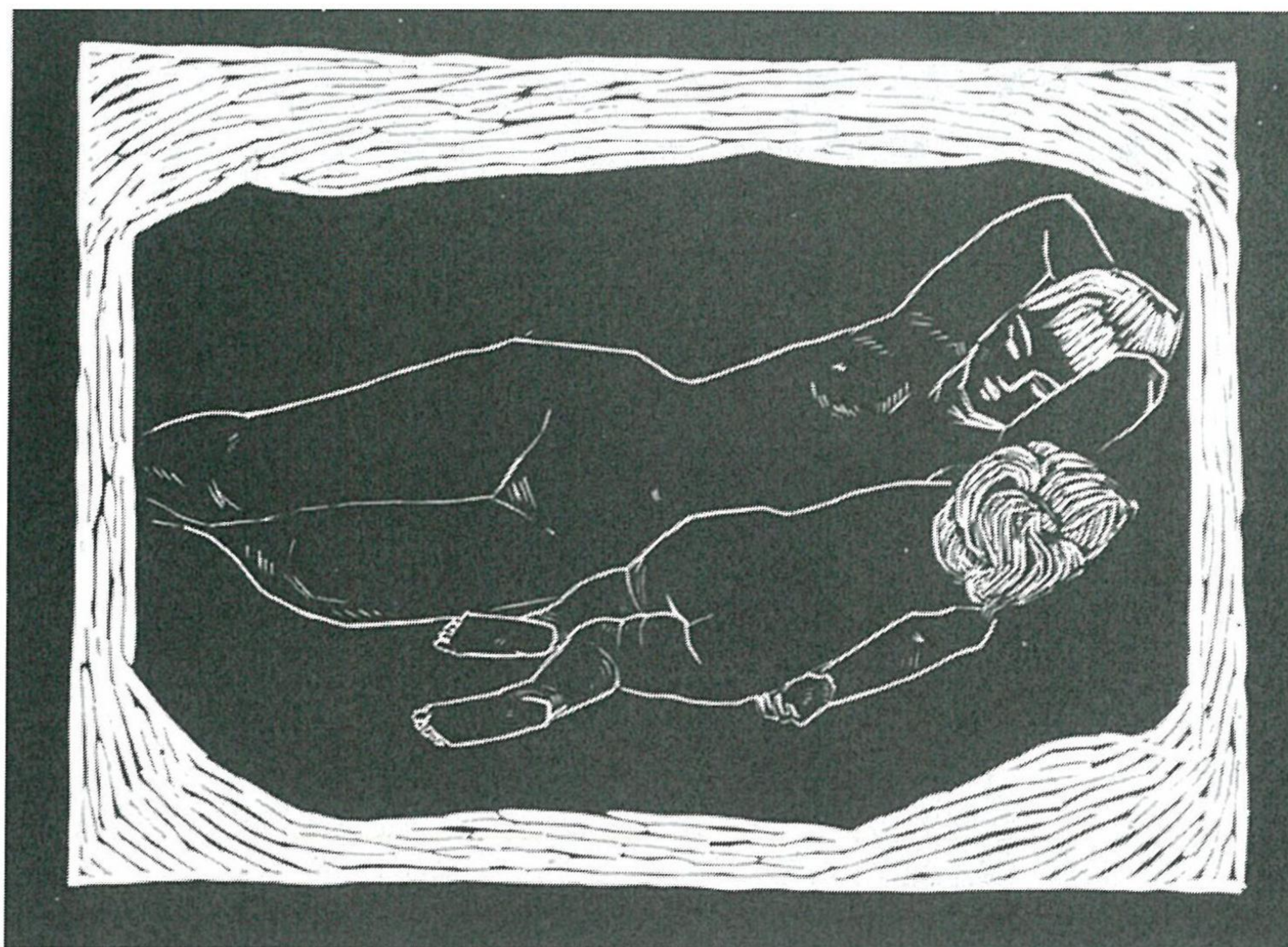
Фаворский Владимир «Ослики. Самарканд»

Голицын Илларион «На террасе»

Козьмин Владимир «Автопортрет»

Захаров Гурий «Мать с ребенком»

Замятин Никита «Ночь»

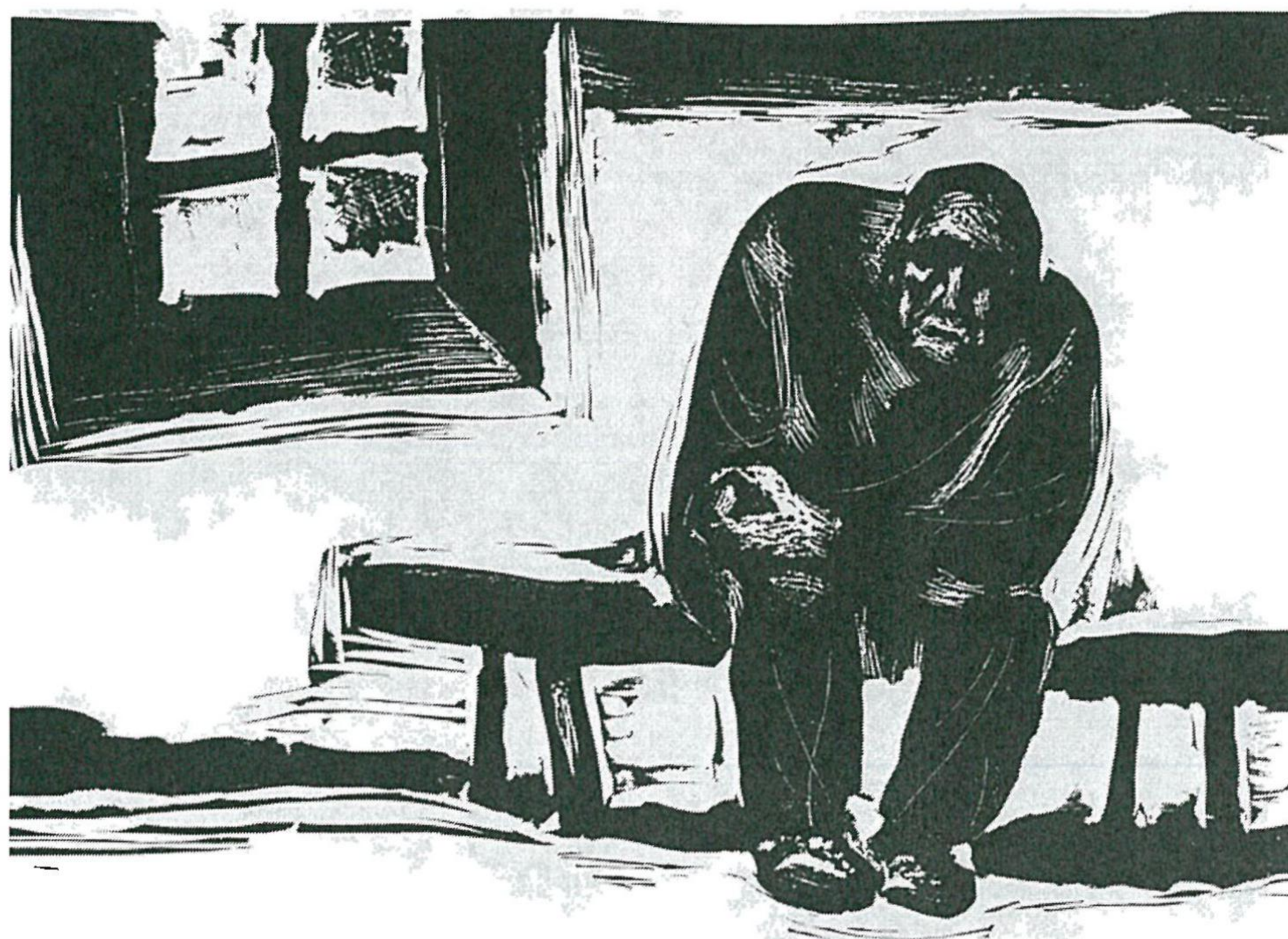
Владимир Козьмин «Звонница»

Владимир Козьмин «Яблочный Спас»

Некрасов Илларион. Триптих "Рекруты" из серии "Русская женщина"

Стасис Красаускас. Иллюстрация к книге М. Слудкиса «Улыбки и судьбы»

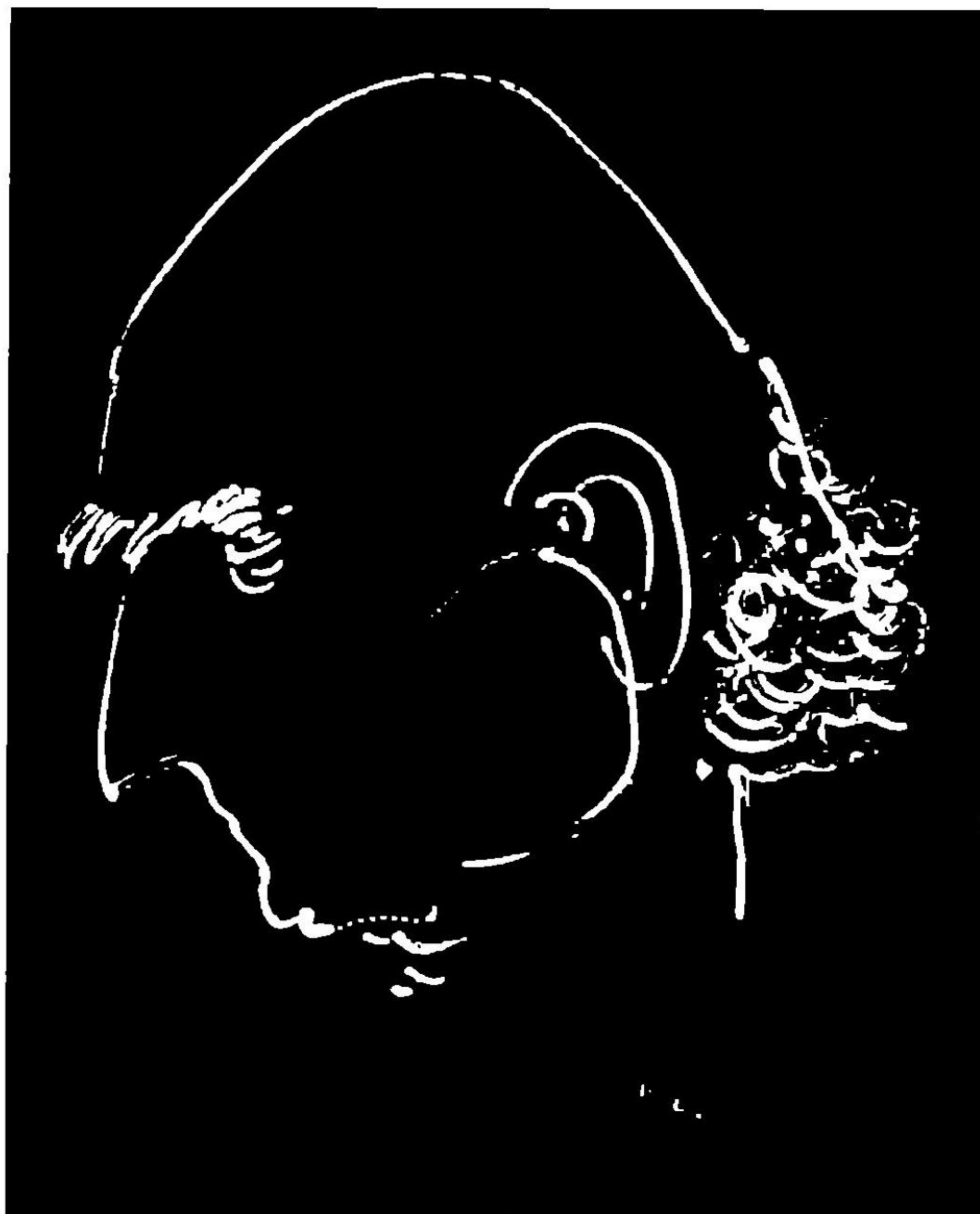
Ушин Андрей

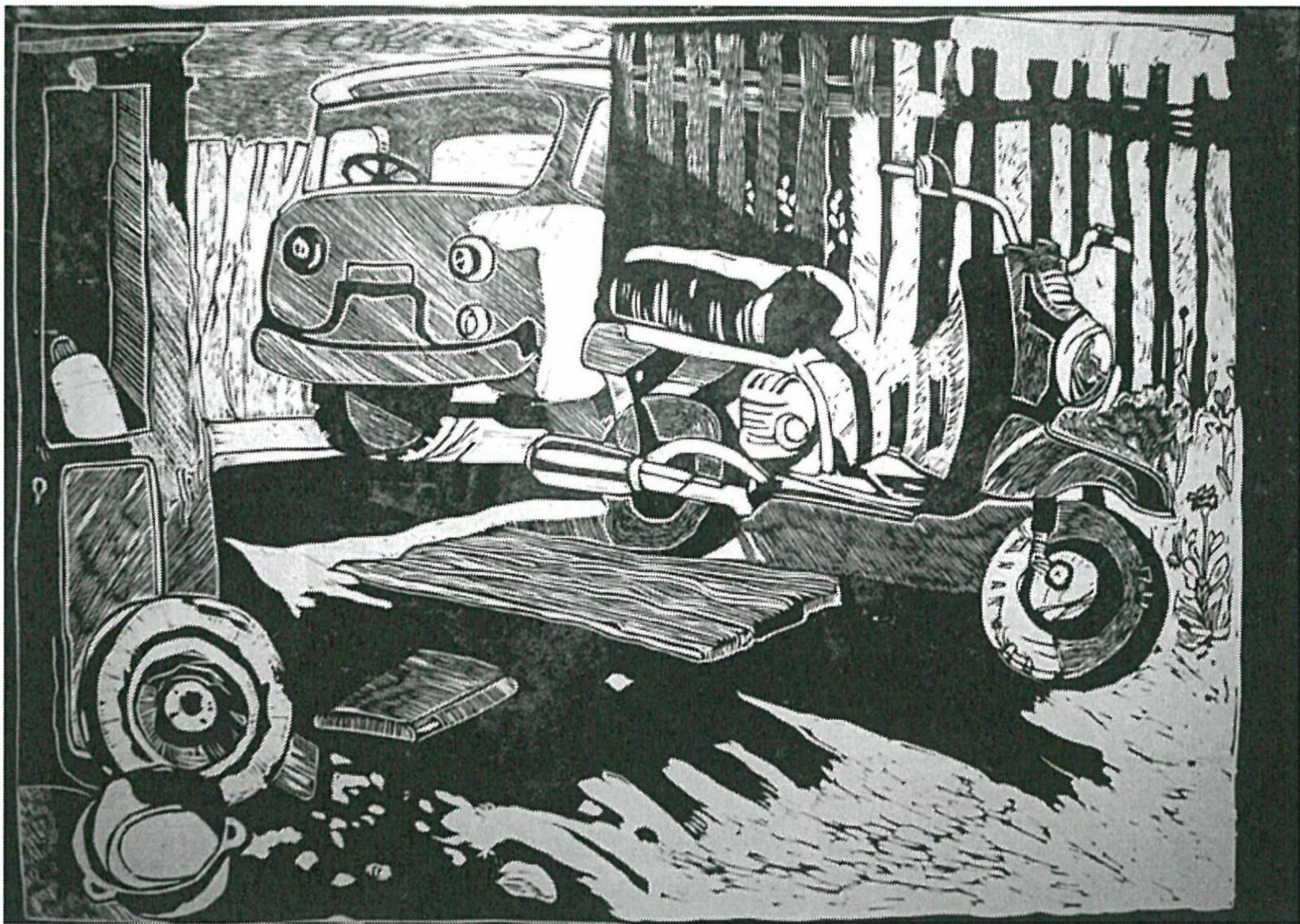
Ушин Андрей

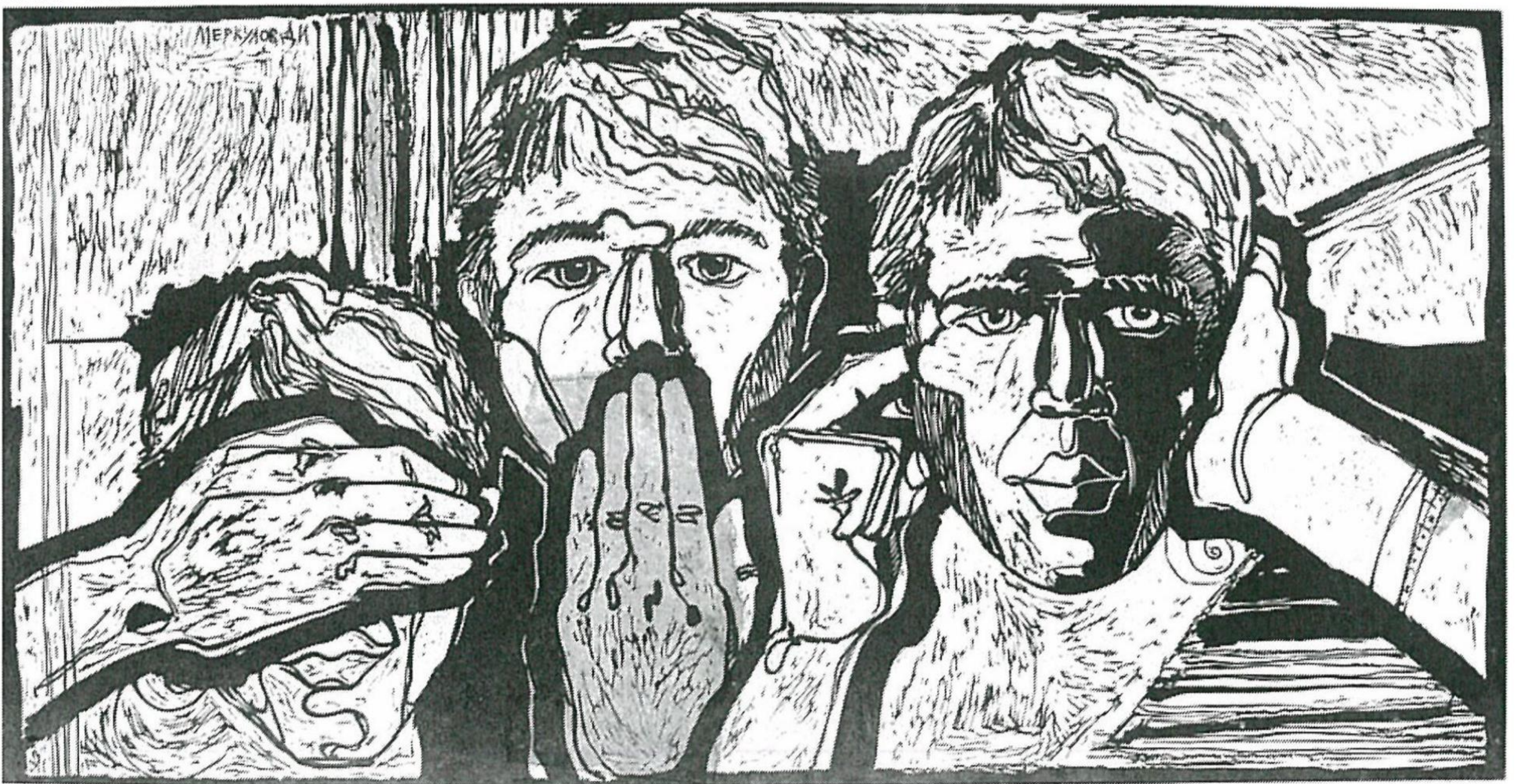
Ушин Андрей

Стасис Красаускас. Шарж на Й. Кузминскиса

Кротова Елена «Композиция с Уазиком и мотоциклом»

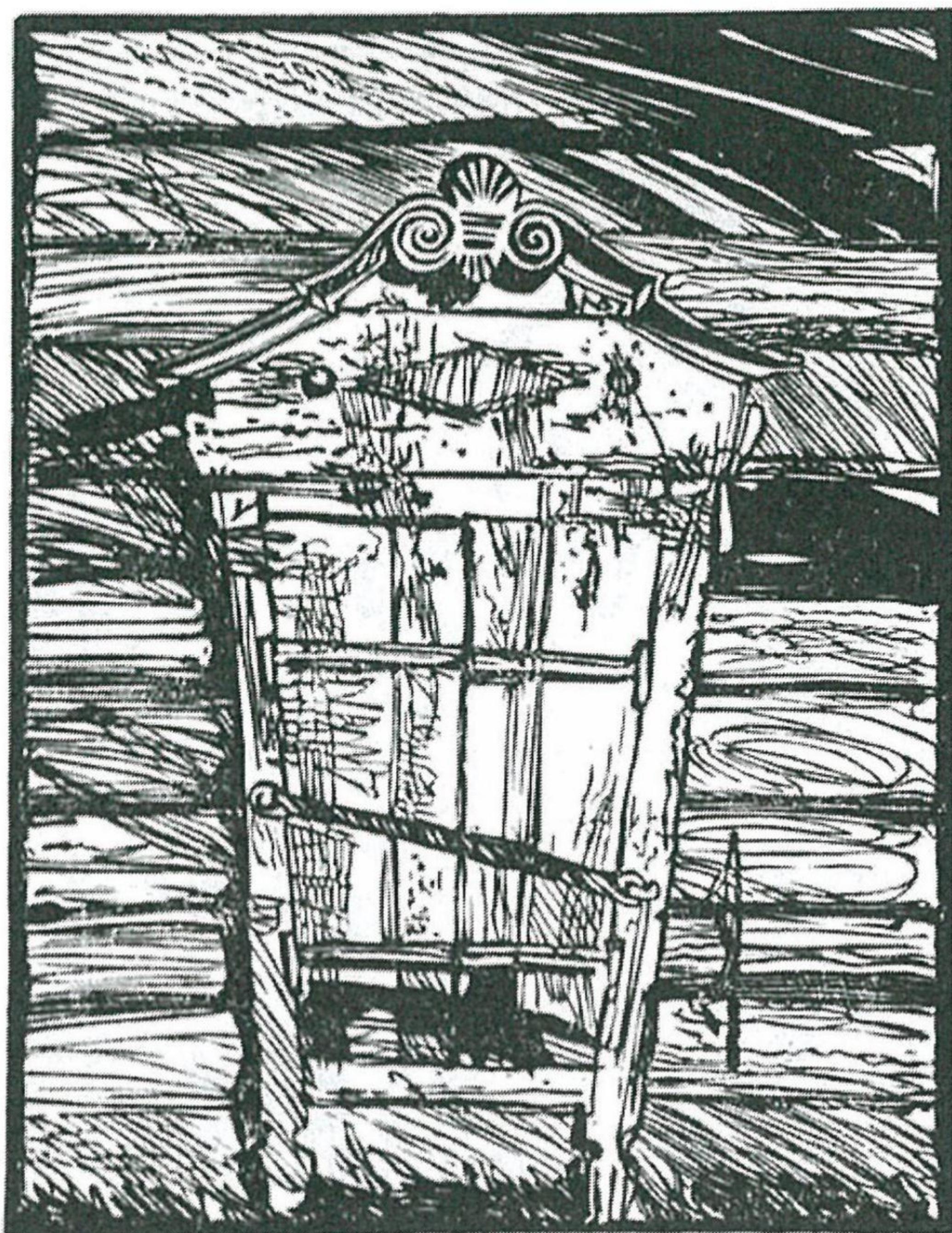
Меркулов Дмитрий «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла»

Меркулов Дмитрий «Теплая зима»

Меркулов Дмитрий «Снежный ком»

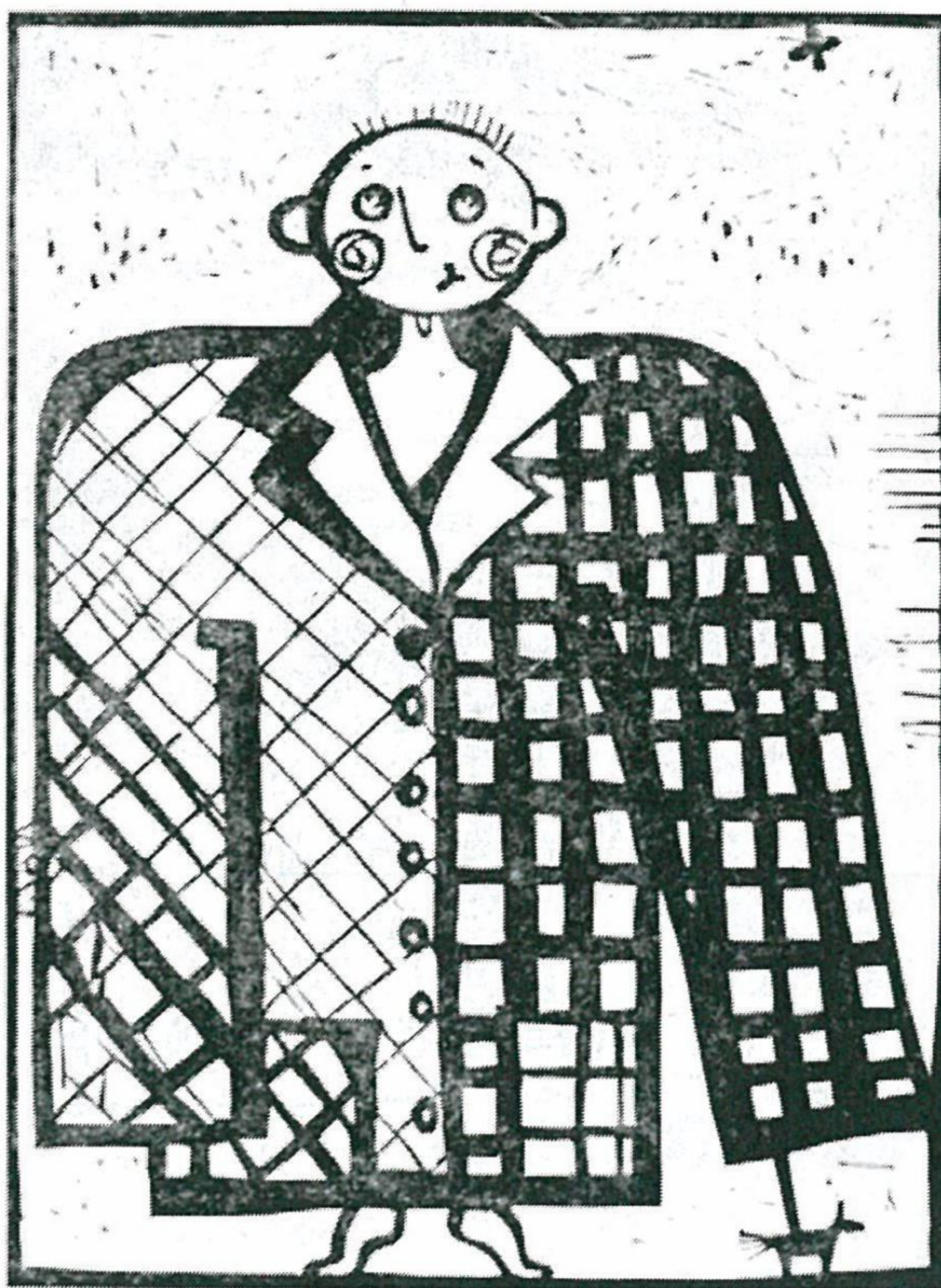
Меркулов Дмитрий «Бабкино окно». Лист I

Меркулов Дмитрий «Бабкино окно». Лист II

Меркулов Дмитрий «Кролик в шляпе»
Меркулов Дмитрий «Кролик в шляпе»

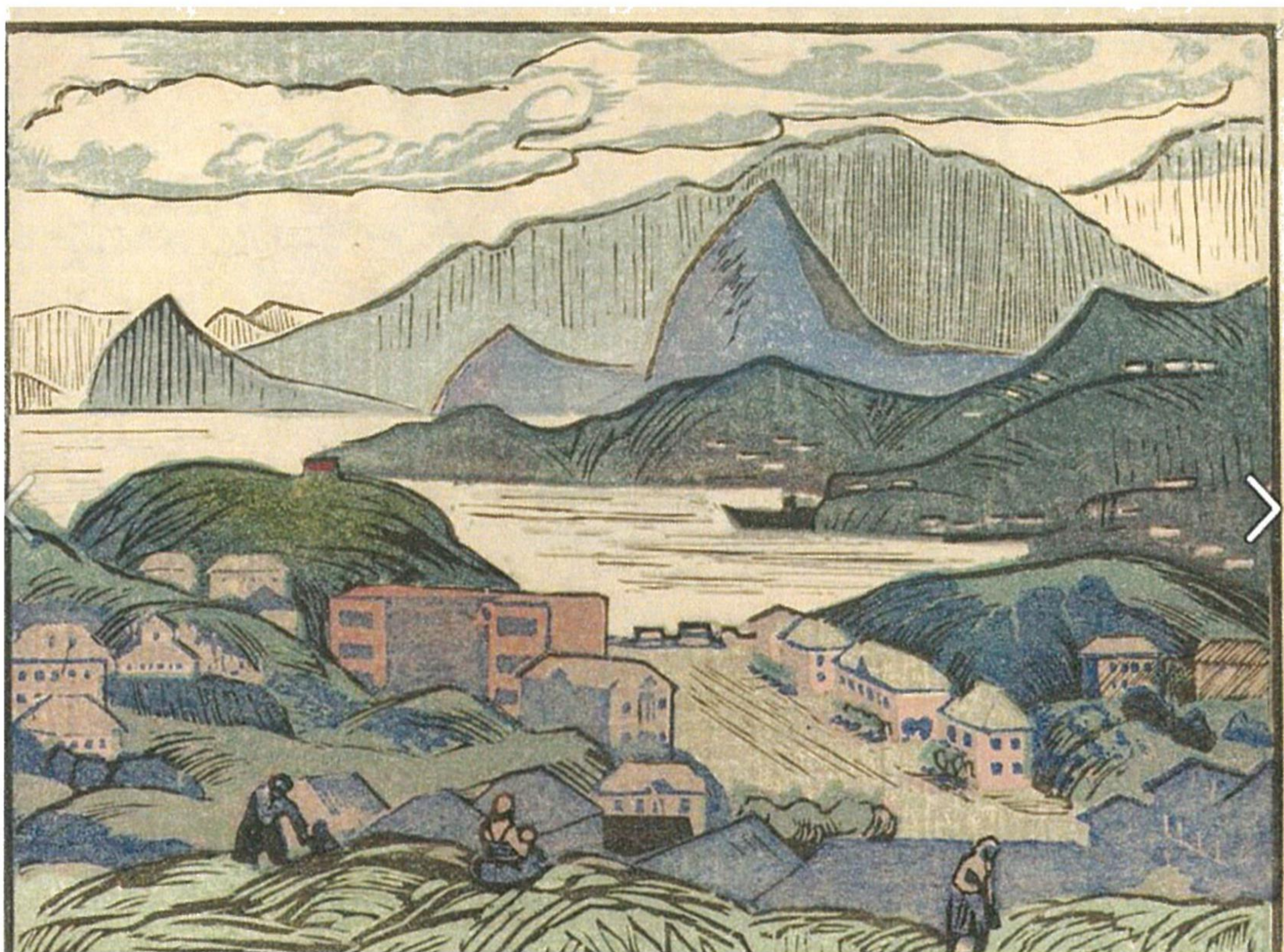
Меркулов Дмитрий «Папин пиджак»

Щекалина Анна «Кунгурский силуэт»

Щекалина Анна «Кунгурские утесы»

Щекалина Анна «Бухта Находка. Дальний Восток»

Почтенный Олег «Бахчисарай»

Юрий Каледин «Пир королей»

Имедеев Александр «Подкидыш» из серии «Грачи прилетели»

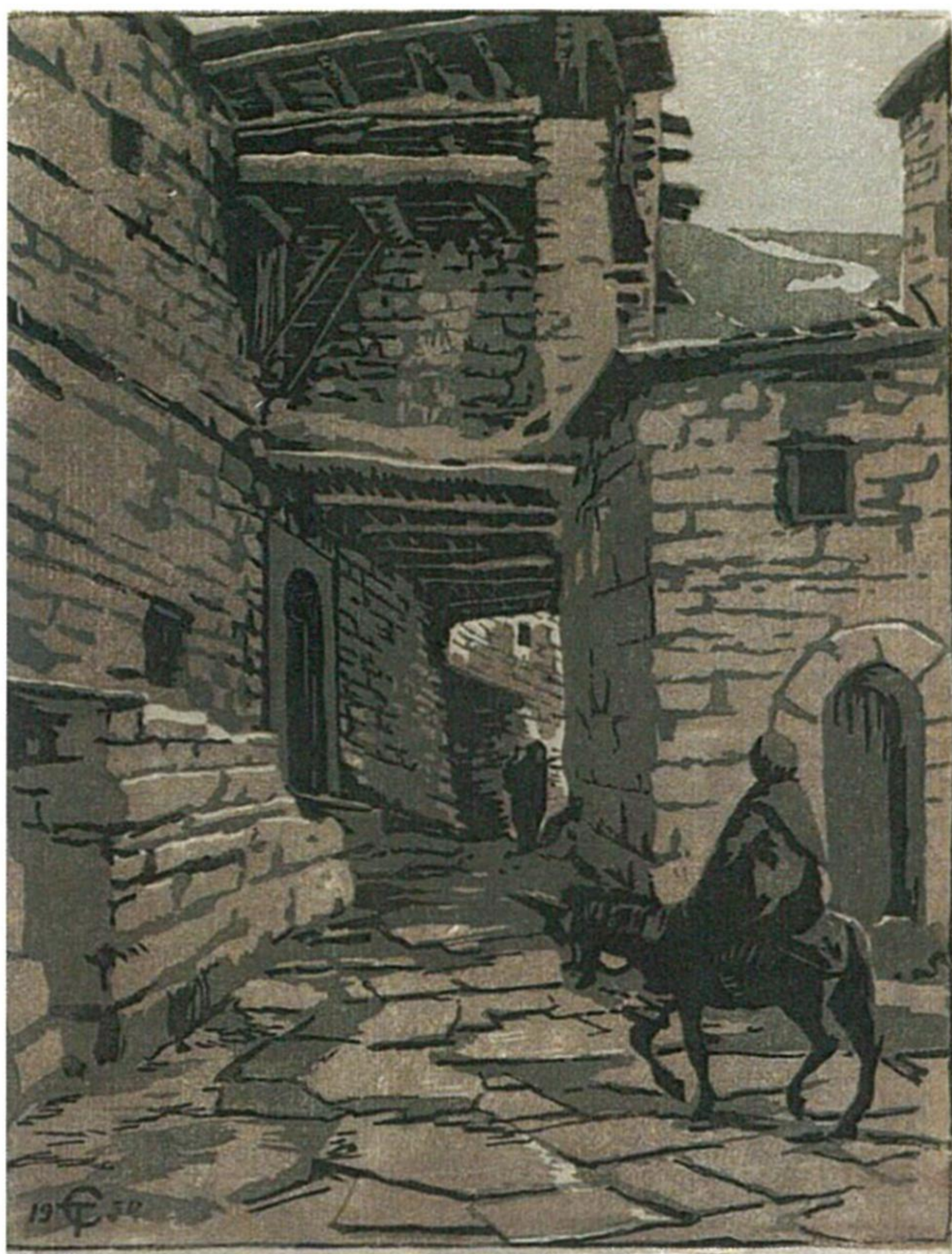
Имедеев Александр «Три сестры»

Токарева Анна «Сны музыканта»

Адамов Евгений «Макбет»

Скородумова Таисия «В старом городе. Дагестан»

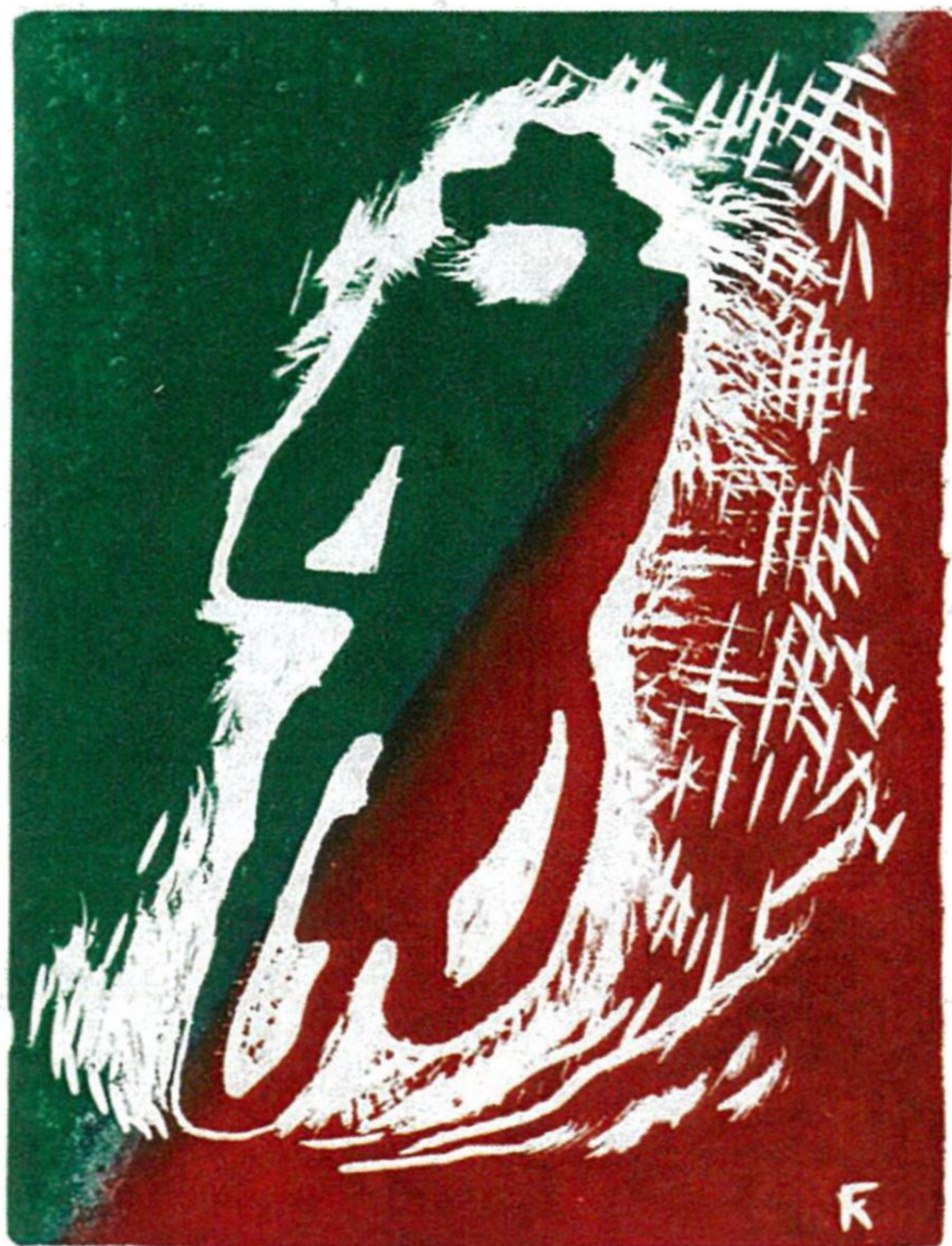
Новосельская Нина «Май 1945 года. Ленинград в блокаде»

Добряк Ирина «Бегство»

Зимин Егор «Натюрморт с куклой»

779X3

Ковенчук Георгий «Велосипедист в Овере»

Кузнецов Константин «Женщина в шали»

Глоссарий

Гравёр – 1. мастер, занимающийся гравировкой. 2. художник, создающий гравюры

Гравюра – (от франц. gravure), 1. печатный оттиск на бумаге (или на сходном материале) с пластины («доски»), на которой нанесен рисунок. 2. вид искусства графики, включающий способы ручной обработки «досок» и печатания с них оттисков.

Графика - (греч. Graphike, от grapho – пишу, черчу, рисую), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, прикладная графика и плакат. По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику.

Клише («доска») - рельефное изображение на металле, дереве, пластмассе или линолеуме для полиграфического воспроизведения иллюстраций, чертежей.

Ксилография - др.-греч. «ксило» — дерево и «графо» — пишу, рисую) — вид печатной графики, гравюра на дереве, древнейшая техника гравирования по дереву или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры.

Линогравюра - выпуклая гравюра на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических материалах, по технике близкая к ксилографии.

Литография - (от греч. lithos - камень и grapho - пишу, рисую), специфический вид тиражной графики, способ плоской печати, при котором оттиски получаются переносом краски под давлением с плоской (нерельефной) печатной формы непосредственно на бумагу; также произведение, выполненное литографским способом.

Оттиск - отпечаток текста или графического изображения на бумаге, картоне или др. материале, полученный передачей краски с печатной формы под давлением.

Офорт - (по-французски «о» - вода, «форте» - крепкая, т.е. кислота) — техника изготовления металлического клише с помощью кислоты и вид гравюры на металле, где углубленные элементы печатной формы создаются травлением металла кислотами

Резец - (см. штихель).

Штихель — (нем. stichel), инструмент для гравирования: тонкий стальной стержень ромбовидного, клинообразного, полуовального сечения со срезанным концом. Используется в технике резцовой гравюры, ксилографии и пр.

Экслибрис — (от лат. Ex libris — из книг), книжный знак, ярлык, указывающий на принадлежность книги какому-либо владельцу. Наклеивается на внутреннюю сторону книжного переплета или обложки. Появился экслибрис в 16 веке в германии (в России — с нач. 18 в.) различают суперэкслибрис, оттиснутый на переплете или корешке книги, и бумажный экслибрис, помещенный обычно на внутреннюю сторону переплета. Экслибрисы бывают: гербовые; вензелевые (инициалы), сюжетные (пейзажи, архитектура и пр.)

Эстамп — (франц. Estampe, от итал. Stampa — печать, оттиск), литографский или гравюрный отпечаток (обычно подписной авторский оттиск с печатной формы), являющийся станковым произведением художественной графики.