

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА. ЦВЕТНОЙ ЭСТАМП**

Направление подготовки *44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки*

Направленность *Изобразительное искусство, дизайн*

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2024**

Рабочая программа дисциплины Современные технологии изобразительного искусства. Цветной эстамп разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Марусич В. А., старший преподаватель кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 3 от 21.11.2023 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: повышение профессионального мастерства студентов старших курсов в сфере изобразительного искусства.

Задачи дисциплины: освоение современных технологий в искусстве и графики, тяготеющей к продуманным композиционным решениям и к яркому выразительному языку в пределах технических возможностей современных материалов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: историю развития печатной графики, и ее место в современном изобразительном искусстве;

уметь: переводить объект реальной действительности, абстрагируясь от несущественных деталей, в художественные образы, выраженные в разных техниках эстампа;

владеть: навыками работы с различными материалами, инструментами и печатным станком.

освоить компетенции:

- Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 6-7 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Рисунок, Живопись, Композиция.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	40
Лекции	2
Лабораторные занятия	38
Самостоятельная работа в часах	32
Форма промежуточной аттестации	6 семестр – зачёт, 7 семестр – зачёт.

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	2
Лабораторные занятия	38

Всего	40
-------	----

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	План дисциплины (Название раздела, темы)	Лекции	Лабораторные	Самостоятельные	Форма текущего контроля
	Тема 1. Эстамп. История развития эстампа. Основные виды. Техника печати. Плоская печать: литография, «монотипия».				
1	Выполнение композиции натюрморта в технике монотипии (гризайль)	2	2	2	
2	Выполнение композиции натюрморта из предметов, сближенных по цвету в технике монотипии		2	3	
3	Выполнение композиции натюрморта с цветами и фруктами в технике монотипии		2	3	
4	Выполнение портретной композиции в технике монотипии.		2	3	
5	Выполнение пейзажной композиции по материалам пленера в технике монотипии		2	3	
	Тема 2. Высокая печать. Ксилография, линография, гравюра на картоне. Особенности графических техник и их художественные достоинства. Гравюра на картоне. История графической техники и способы печати.				
1	Выполнение композиции натюрморта в технике гравюры на картоне		2	3	
2	Выполнение композиции пейзажа в технике гравюры на картоне по материалам пленера		2	3	
	Тема 3. Цветная гравюра. История развития цветной гравюры. Различные способы гравирования и виды печати. Перспективы развития цветного эстампа. Офортный станок. Профиль работы и техника безопасности.				
1	Выполнение композиции натюрморта в технике цветной гравюры на картоне		4	1	

2	Выполнение пейзажной композиции в технике цветной гравюры на картоне		4	1	
3	Выполнение экслибриса по собственной композиции			4	
	Тема 4. Глубокая печать. Гравюра на металле, офорт, акватинта, резерваш, гравюра на картоне. История развития различных техник гравирования и способов печати.				
1	Выполнение композиции натюрморта в технике «сухая игла»		4	1	
2	Выполнение пейзажной композиции в технике «сухая игла» в цвете		4	1	
3	Выполнение композиции портрета в технике черно-белой гравюры на картоне.		4	2	
4	Выполнение жанровой композиции в технике цветной гравюры на картоне.		4	2	
	Итого	2	38	32	

5.2. Содержание:

Тема 1. Эстамп. История развития эстампа. Основные виды. Техника печати. Плоская печать: литография, «монотипия».

Задание № 1. Выполнение композиции натюрморта в технике монотипии (грисайль).

Задача: изучить приемы живописи по стеклу или металлу, освоить приемы печати с помощью валика или печатного станка. Материалы: масляные краски, разбавители, стекло, пластик, жель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание № 2. Выполнение композиции натюрморта из предметов, сближенных по цвету, в технике «монотипия».

Задача: освоить приемы живописи по стеклу, металлу, пластику с учетом зеркального изображения, получаемого при печати. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, металл 20x25, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

Задание № 3. Выполнение композиции натюрморта с цветами и фруктами в технике «монотипия».

Задача: изучить возможности данной техники для получения декоративных эффектов в оттиске. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, пластик 20x25, бумага $\frac{1}{4}$ л.

Задание № 4. Выполнение портретной композиции в технике «монотипия»

Задача: закомпоновать в заданном формате, написать этюд головы человека с учетом зеркального изображения, получаемого при печати. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, металл, пластик 20x25, бумага $\frac{1}{4}$ л.

Задание № 5. Выполнение пейзажной композиции по материалам пленера в технике «монотипия»:

Задача: написать этюд пейзажа на стекле, металл с учетом зеркального изображения при получении оттиска, использовать зарисовки и этюды пейзажа при создании композиции. Материалы: масляные краски, стекло 20x25, бумага $\frac{1}{4}$ л.

Тема 2. Высокая печать. Ксилография, линография, гравюра на картоне. Особенности графических техник и их художественные достоинства.

Гравюра на картоне. История графической техники и способы печати.

Задание № 1. Выполнение композиции натюрморта в технике «гравюра на картоне».

Задача: выполнить обобщенный рисунок натюрморта из бытовых предметов простой формы в условиях сильного бокового освещения, перевести на картон и вырезать трафа-

рет. Материалы: картон 1/8 листа, нож, лак, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

Задание № 2. Выполнение композиции пейзажа по материалам пленэра в технике «гравюра на картоне».

Задача: выполнить обобщенный рисунок пейзажа по зарисовкам и этюдам с пленера, откорректировать с учетом зеркального изображения на оттиске, перевести на картон, вырезать трафарет. Материал: картон 1/8 л., лак, нож, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

Тема 3. Цветная гравюра. История развития цветной гравюры. Различные способы гравирования и виды печати. Перспективы развития цветного эстампа. Офортный станок. Профиль работы и техника безопасности.

Задание № 1. Выполнение композиции натюрморта в технике «цветной гравюры на картоне».

Задача: Выполнить рисунок натюрморта с учетом положения цветowych пятен. При печати, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску валиком, в 2 прогона. Материал: картон 1/8 л., нож, типографская или масляная краска, бумага ¼ л., офортный станок.

Задание № 2. Выполнение пейзажной композиции в технике «цветной гравюры на картоне».

Задача: выполнить рисунок пейзажной композиции в цвете по материалам пленера, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску в 2 прогона. Материалы: картон 1/8 л., лак, нож, типографская или масляная краска, бумага ¼ л., офортный станок.

Задание № 3. Выполнение экслибриса по собственной композиции.

Задача: научиться работать в малых графических формах, при соблюдении всех правил выполнения гравюры на картоне, научиться воплощать собственные замыслы в материале. Материалы: картон, лак, нож, типографская краска, бумага 1/8 л., офортный станок.

Тема 4. Глубокая печать. Гравюра на металле, офорт, акватинта, резерваш, гравюра на картоне. История развития различных техник гравирования и способов печати.

Задание № 1. Выполнение композиции натюрморта в технике «сухая игла».

Задача: перевести рисунок натюрморта на картон, гравировать изображение иглой, выполнить пробный оттиск, откорректировать печатную доску, и печатать тираж. Материалы: медь, цинк, картон, игла, типографская краска, бумага.

9 семестр

Задание № 2. Выполнение пейзажной композиции в технике «сухая игла» в цвете.

Задача: выполнить рисунок композиции пейзажа в цвете по материалам пленэра, перевести на металл или картон, гравировать 2 доски с учетом распределения цветowych пятен, печатать в 2 прогона, добиваясь запланированного результата. Материалы: металл, картон 1/8 л., игла, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

Задание № 3. Выполнение композиции портрета в технике черно-белой гравюры на картоне.

Задача: выполнить обобщенный рисунок головы человека, перевести на картон, вырезать трафарет, отпечатать оттиск. Материалы: картон 1/8 л., лак, типографская краска, бумага 1/4 л., офортный станок.

Задание № 4. Выполнение жанровой композиции в технике цветной гравюры на картоне.

Задача: выполнить рисунок композиции в цвете и тоне с учетом зеркальности изображения на оттиске, перевести рисунок на картоне, вырезать трафарет, печатать на офортном станке, корректируя цветовую гамму. Материалы: картон 1/8 л., лак, типографская или масляная краска, бумага ¼ л., офортный станок.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Эстамп. История развития эстампа. Основные виды. Техника печати. Плоская печать: литография, «монотипия».	Выполнение композиции натюрморта в технике монотипии (гризайль)		Задача: изучить приемы живописи по стеклу или металлу, освоить приемы печати с помощью валика или печатного станка.	Текущий просмотр
2		Выполнение композиции натюрморта из предметов, сближенных по цвету в технике монотипии	2	Задача: освоить приемы живописи по стеклу, металлу, пластику с учетом зеркального изображения, получаемого при печати.	Текущий просмотр
3		Выполнение композиции натюрморта с цветами и фруктами в технике монотипии	3	Задача: изучить возможности данной техники для получения декоративных эффектов в оттиске.	Текущий просмотр
4		Выполнение портретной композиции в технике монотипии.	3	Задача: закомпоновать в заданном формате, написать этюд головы человека с учетом зеркального изображения, получаемого при печати.	Текущий просмотр
5		Выполнение пейзажной композиции по материалам пленера в технике монотипии	3	Задача: написать этюд пейзажа на стекле, металл с учетом зеркального изображения при получении оттиска, использовать зарисовки и этюды пейзажа при создании композиции.	Текущий просмотр
6	Высокая печать. Ксилография, линография, гравюра на картоне.	Выполнение композиции натюрморта в технике гра-	3	Задача: выполнить обобщенный рисунок натюрморта из бытовых предметов простой	Текущий просмотр

	<p>Особенности графических техник и их художественные достоинства.</p> <p>Гравюра на картоне. История графической техники и способы печати.</p>	<p>вюры на картоне</p>		<p>формы в условиях сильного бокового освещения, перевести на картон и вырезать трафарет.</p>	
7		<p>Выполнение композиции пейзажа в технике гравюры на картоне по материалам пленера</p>	6	<p>Задача: выполнить обобщенный рисунок пейзажа по зарисовкам и этюдам с пленера, откорректировать с учетом зеркального изображения на оттиске, перевести на картон, вырезать трафарет.</p>	Текущий просмотр
8	<p>Цветная гравюра. История развития цветной гравюры. Различные способы гравирования и виды печати. Перспективы развития цветного эстампа. Офортный станок. Профиль работы и техника безопасности.</p>	<p>Выполнение композиции натюрморта в технике цветной гравюры на картоне</p>	1	<p>Задача: Выполнить рисунок натюрморта с учетом положения цветных пятен. При печати, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску валиком, в 2 прогона.</p>	Текущий просмотр
9		<p>Выполнение пейзажной композиции в технике цветной гравюры на картоне</p>	1	<p>Задача: выполнить рисунок пейзажной композиции в цвете по материалам пленера, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску в 2 прогона.</p>	Текущий просмотр
10		<p>Выполнение экслибриса по собственной композиции</p>	4	<p>Задача: научиться работать в малых графических формах, при соблюдении всех правил выполнения гравюры на картоне,</p>	Текущий просмотр

				научиться воплощать собственные замыслы в материале.	
11	Глубокая печать. Гравюра на металле, офорт, акватинта, резерваж, гравюра на картоне. История развития различных техник гравирования и способов печати.	Выполнение композиции натюрморта в технике «сухая игла»	1	Задача: перевести рисунок натюрморта на картон, гравировать изображение иглой, выполнить пробный оттиск, откорректировать печатную доску, и печатать тираж.	Текущий просмотр
12		Выполнение пейзажной композиции в технике «сухая игла» в цвете	1	Задача: выполнить рисунок композиции пейзажа в цвете по материалам пленэра, перевести на металл или картон, гравировать 2 доски с учетом распределения цветовых пятен, печатать в 2 прогона, добиваясь запланированного результата.	Текущий просмотр
13		Выполнение композиции портрета в технике черно-белой гравюры на картоне.	2	Задача: выполнить обобщенный рисунок головы человека, перевести на картон, вырезать трафарет, отпечатать оттиск.	Текущий просмотр
14		Выполнение жанровой композиции в технике цветной гравюры на картоне.	2	Задача: выполнить рисунок композиции в цвете и тоне с учетом зеркальности изображения на оттиске, перевести рисунок на картоне, вырезать трафарет, печатать на офортном станке, корректируя цветовую гамму.	Текущий просмотр

6.2. Тематика и задания для практических занятий

№ 1. Выполнение композиции натюрморта в технике монотипии (гризайль).

Задача: изучить приемы живописи по стеклу или металлу, освоить приемы печати с помощью валика или печатного станка. Материалы: масляные краски, разбавители, стекло, пластик, жель, бумага $\frac{1}{4}$ листа.

№ 2. Выполнение композиции натюрморта из предметов, сближенных по цвету, в технике «монотипия».

Задача: освоить приемы живописи по стеклу, металлу, пластику с учетом зеркального изображения, получаемого при печати. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, металл 20x25, бумага ¼ листа.

№ 3. Выполнение композиции натюрморта с цветами и фруктами в технике «монотипия»

Задача: изучить возможности данной техники для получения декоративных эффектов в оттиске. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, пластик 20x25, бумага ¼ л.

№ 4. Выполнение портретной композиции в технике «монотипия».

Задача: закомпоновать в заданном формате, написать этюд головы человека с учетом зеркального изображения, получаемого при печати. Материалы: масляные краски, разбавитель, стекло, металл, пластик 20x25, бумага ¼ л.

№ 5. Выполнение пейзажной композиции по материалам пленера в технике «монотипия».

Задача: написать этюд пейзажа на стекле, металл с учетом зеркального изображения при получении оттиска, использовать зарисовки и этюды пейзажа при создании композиции. Материалы: масляные краски, стекло 20x25, бумага ¼ л.

№ 6. Выполнение композиции натюрморта в технике «гравюра на картоне»

Задача: выполнить обобщенный рисунок натюрморта из бытовых предметов простой формы в условиях сильного бокового освещения, перевести на картон и вырезать трафарет. Материалы: картон 1/8 листа, нож, лак, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

№ 7. Выполнение композиции пейзажа по материалам пленера в технике «гравюра на картоне».

Задача: выполнить обобщенный рисунок пейзажа по зарисовкам и этюдам с пленера, откорректировать с учетом зеркального изображения на оттиске, перевести на картон, вырезать трафарет. Материал: картон 1/8 л., лак, нож, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

№ 8. Выполнение композиции натюрморта в технике «цветной гравюры на картоне»

Задача: Выполнить рисунок натюрморта с учетом положения цветочных пятен. При печати, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску валиком, в 2 прогона. Материал: картон 1/8 л., нож, типографская или масляная краска, бумага ¼ л., офортный станок.

№ 9. Выполнение пейзажной композиции в технике «цветной гравюры на картоне».

Задача: выполнить рисунок пейзажной композиции в цвете по материалам пленера, перевести рисунок на 2 листа картона и вырезать трафарет. Печатать, накатывая краску в 2 прогона. Материалы: картон 1/8 л., лак, нож, типографская или масляная краска, бумага ¼ л., офортный станок.

№ 10. Выполнение экслибриса по собственной композиции.

Задача: научиться работать в малых графических формах, при соблюдении всех правил выполнения гравюры на картоне, научиться воплощать собственные замыслы в материале. Материалы: картон, лак, нож, типографская краска, бумага 1/8 л., офортный станок.

№ 11. Выполнение композиции натюрморта в технике «сухая игла».

Задача: перевести рисунок натюрморта на картон, гравировать изображение иглой, выполнить пробный оттиск, откорректировать печатную доску, и печатать тираж. Материалы: медь, цинк, картон, игла, типографская краска, бумага.

№ 12. Выполнение пейзажной композиции в технике «сухая игла» в цвете.

Задача: выполнить рисунок композиции пейзажа в цвете по материалам пленера, перевести на металл или картон, гравировать 2 доски с учетом распределения цветочных пятен, печатать в 2 прогона, добиваясь запланированного результата. Материалы: металл, картон 1/8 л., игла, типографская краска, бумага ¼ л., офортный станок.

№ 13. Выполнение композиции портрета в технике черно-белой гравюры на картоне.

Задача: выполнить обобщенный рисунок головы человека, перевести на картон, вырезать трафарет, отпечатать оттиск. Материалы: картон 1/8 л., лак, типографская краска, бумага 1/4 л., офортный станок.

№ 14. Выполнение жанровой композиции в технике цветной гравюры на картоне.
Задача: выполнить рисунок композиции в цвете и тоне с учетом зеркальности изображения на оттиске, перевести рисунок на картоне, вырезать трафарет, печатать на офортном станке, корректируя цветовую гамму. Материалы: картон 1/8 л., лак, типографская или масляная краска, бумага 1/4 л., офортный станок.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Журов А. П., Гравюра на дереве. – Москва, «Искусство», 1978.
2. Звонцов В. М., Шистко В. Н. Офорт. - М.: Искусство. - 1971. – 117с.; 2004г. (1экз.)
3. Зорин Л. Н., Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам. – Москва, АСТ «Астрель», 2004.
4. Микланович С. В., Гравюра на дереве. – Москва, «Юный художник», 2000.
5. Энтина И. И., Учусь делать гравюру. – Москва, 2011.

б) дополнительная:

1. Алексеева М. А., Гравюра петровского времени. – Ленинград, «Искусство», 1990.
2. Бесчастнов Н. П., Черно–белая графика (учебное пособие для Вузов). – Москва, 2002.
3. Бесчастнов Н. П., Графика (учебное пособие для Вузов). – Москва, 2007.
4. Ли Н. Г., Основы учебного академического рисунка. – Москва, «ЭКСМО», 2012.
5. Суворов П. И., Искусство литографии: (практ. рук. для художников). – 4-е изд. – Москва, 1964. - 306с.
6. Суворов П. И., Гравирование на линолеуме. – Москва, 1954.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная мастерская №: 60 .

Специальное оборудование учебной мастерской (аудитории):

- стулья (30шт.), учебные мольберты (15 шт.), софиты (1 шт.), натурные столы (2 шт.), подиум-стеллаж для натуральных предметов (2 шт.), печатный станок (1 шт.);

Мастерская оборудована учебно-методическими материалами по соответствующим темам.

