

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы
"Московская государственная специализированная
школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом"

УТВЕРЖДАЮ

Художественный руководитель

С.Н. Андрияка

«26» августа 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА дополнительного образования детей

"ОФОРТ. ГРАВЮРА"

для учащихся 3, 4, 5-го классов бюджетного отделения

(3 урока в неделю)

Срок реализации – 1 год

Автор – Попов А.Б.,
преподаватель

Соавтор:
преподаватель Чернышев С.Г.

Москва, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе
дополнительного образования детей
«ОФОРТ. ГРАВЮРА»
(3 урока в неделю – 1 занятие)

1 год обучения – 105 учебных часов

Курс образовательной программы «Офорт. Гравюра» рассчитан на 1 год и состоит из двух взаимосвязанных частей: 1-е полугодие «Офорт», 2-е полугодие «Гравюра на дереве и линолеуме».

Данная образовательная программа, как школьная дисциплина, предоставляет учащимся возможность в процессе обучения получить навыки осознанного композиционного решения листа в таких жанрах как натюрморт, пейзаж, портрет, развивает общее художественное мышление, вырабатывает более строгое отношение к рисунку, живописи и композиции.

Занятия в технике «Офорт» развивают логику построения тональных отношений в живописи и гризайли, т.к. особенности работы в технике офорта требуют более продуманного технического решения работы, правильной последовательности действий учащегося. Занятия гравюрой развивают логику в рисовании, живописи и композиции; требуют более продуманных действий в решении творческих задач.

Продолжительность каждого занятия – 3 учебных часа.

Занятия проводятся как на бюджетном отделении, так и на отделении платных дополнительных образовательных услуг и составляют соответственно 105 учебных часов за год.

Дополнительные часы на бюджетном отделении позволяют учащимся выполнить более сложные задания, что, безусловно, улучшает их подготовку.

На первом занятии педагог рассказывает об офорте, как технике изобразительного искусства, показывает работы, соответствующие заданиям ознакомительного курса.

На первом этапе обучения учащиеся выполняют эскизы (карандаш, гризайль). Особенностью подготовки эскиза для работы в офорте является необходимость ясного тонального решения замысла.

После обсуждения эскизов и внесения поправок, учащийся может приступить к выполнению работы в материале. На выполнение работы в одной из техник офорта отводится 9 учебных часов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Приобщение учащихся к искусству офорта и гравюры, умение самостоятельно работать в этих техниках.

Задачи:

- работа с натурным материалом с целью создания художественного образа;
- получение навыков более осмысленного, тонкого и точного рисования;
- выработка отношения к натурному рисованию, как к фонду идей для работы в различных техниках офорта и гравюры;
- обучение композиционным, техническим навыкам и приёмам работы в технике офорта и сопутствующих ей техниках (травленый штрих, сухая игла, акватинта, мягкий лак), а также в гравюрных техниках (ксилография на продольном дереве, ксилография на торцовом дереве, линогравюра, гравюра на пластике).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ОФОРТ

Курс рассчитан на полгода обучения и предполагает ознакомление учащихся с основными техниками офорта.

1. Вступительная часть.

Беседа по теме «Офорт, как техника изобразительного искусства». Рассказ об истории техники офорта, просмотр репродукций, оттисков.

2. Техника «Сухая игла».

Технические навыки, полученные в этом задании, позволяют учащемуся познакомиться с обработкой металлической пластины (доски) с помощью ножниц, напильника, шабера, наждачной шкурки, абразивной пасты, переводом рисунка на доску, работой гравировальной иглой и шабером, получением оттиска с доски при помощи станка.

Тема «Изображение животных, птиц, рыб».

В процессе обучения рисунку учащиеся школы делают наброски животных, птиц, рыб. Эти рисунки и используются, как материал для работы в технике «Сухая игла».

Эта техника отличается от других техник офорта отсутствием процесса травления. Сила тона при работе сухой иглой зависит от силы нажима гравировальной иглой на поверхность офортной доски.

После выполнения этого задания учащиеся лучше понимают смысл и цель рисования набросков с натуры, т.к. здесь осуществляется попытка на основе натурального материала создать законченное художественное произведение.

3. Тональная шкала в технике «Травленный штрих».

Смысл задания в усвоении сути техники «травленный штрих» и получение первых технических навыков в офорте. Технические навыки, полученные в этом задании, позволяют учащемуся познакомиться с обработкой металлической пластины: разметка, вырезывание по размеру, обработка шабером, напильником, наждачной бумагой, абразивной пастой; с правилами нанесения грунта, перевода рисунка, гравирования офортной иглой, а также с правилами процесса травления и печати оттисков.

4. Копия с офорта признанного мастера мирового искусства в технике «Травленный штрих».

Выбирается офорт хорошего мастера по желанию учащегося. Необходимо, чтобы работа нравилась, и её хотелось повторить. Предпочтение отдаётся произведению с несложным техничным исполнением, с ясно решёнными деталями, простым композиционным решением. Обдумав процесс и последовательность операций, приступают к его исполнению.

Это задание помогает понять ход работы и выражение мысли автора.

5. Изображение несложного натюрморта в технике «Травленный штрих».

Вариант натюрморта выбирается преподавателями из предоставленных учеником рисунков, гризайлей, акварелей, собранных в процессе обучения рисунку и живописи в классе или дома.

Предпочтение отдается более ясным по тону и освещенности работам, т.к. более сложные тональные решения требуют большего технического опыта.

После подготовки офортной доски рисунок переводится на грунт и начинается гравирование, по окончании которого приступаем к процессу травления, ориентируясь на тональную шкалу, сделанную на предыдущем занятии.

После травления делаем пробные оттиски, сравнивая их с эскизами. При необходимости вносим в работу правки при помощи грунтовки, гравирования, травления. Так постепенно добиваемся соответствия с эскизом.

Размер работы не должны превышать 10 см по большей стороне, чтобы процесс изготовления офорта не занимал слишком много времени.

6. Техника «Мягкий лак».

Эскизным материалом для этого задания могут служить любые натурные наброски карандашом, т.к. особенность данной техники состоит в возможности создать на офортной доске эффект карандашного рисунка. Этот эффект достигается за счёт грунтовки офортной доски специальным грунтом, который и называется «мягкий лак». Работа ведётся карандашом средней мягкости через тонкую, фактурную бумагу, лежащую на доске, загрунтованной «мягким лаком». Грунт отлипает от доски при нажиме карандаша на бумагу. Чем сильнее нажим, тем сильнее получается тон в процессе травления.

По окончанию травления – печать оттисков. При печати оттисков можно варьировать цвет краски, находя наиболее выразительный оттенок краски для каждого сюжета.

7. Техника «Акватинта». Пейзаж.

Эта техника отличается тем, что работа ведётся тональными заливками, создающими поверхность, напоминающую работу акварелью или тушью.

Чтобы понять техническую сторону работы способом «Акватинта» нужно вспомнить упражнение «Тональная шкала» в технике «Травленный штрих».

Техническая особенность «акватинты» состоит в том, что на полированной пластине в специальном шкафу напыляется канифольная пыль, которая после извлечения доски из шкафа и её подогрева прилипает к поверхности пластины.

После чего она готова к травлению и работе на ней.

Эскизным материалом для этой работы являются пейзажные этюды и рисунки, сделанные учащимися на пленэрной практике или самостоятельно.

Лучше брать ясные и несложные по рисунку сюжеты. Размер работы до 15 см по большей стороне. Техническая последовательность аналогична работе в технике «Травленный штрих». Глубина тона зависит от продолжительности травления.

8. Совмещение техник «Травленный штрих» и «Акватинта».

Эскизным материалом для этого упражнения могут служить натурные рисунки животных, птиц, рыб, натюрморты, пейзажи, сделанные учащимися самостоятельно, на пленэре или в классе. Совмещение этих двух техник очень распространённый способ работы в технике офорта. Он позволяет в технике «Травленный штрих» передать форму и конструкцию предмета, а в технике «Акватинта» исполнить тональное решение работы.

Первый этап – подготовка доски обычным способом для «Травленного штриха». Работа в этой технике, получение пробных оттисков, исправления и корректировки. После этого работа ведётся в технике «Акватинта», где заливками тона обобщается, уточняется и обостряется изображение.

9. Итоговое задание: Сложный натюрморт в техниках «Травленный штрих», «Акватинта», «Сухая игла».

Натурным материалом служат натюрморты или пейзажи, исполненные в классе или дома. Размер работы 20 см по большей стороне. Натюрморт может состоять из предметов сложной формы и фактуры, с драпировками разной тональности и сложным тональным и пространственным решением всей композиции.

Работа начинается с «Травленного штриха», продолжается «Акватинтой» и заканчивается «Сухой иглой». Таким образом, учащийся, пройдя ознакомительный курс, должен владеть основными навыками пройденных техник, и выполняя натурные работы, может думать о выразительности образов применительно к технике.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ГРАВЮРА

Курс рассчитан на полгода обучения и предполагает ознакомление учащихся с основными видами техники «Гравюра на дереве, линолеуме, пластике».

1. Вступительная часть.

На первом занятии педагог рассказывает о гравюре, как технике изобразительного искусства, показывает работы соответствующие заданиям ознакомительного курса.

2. Копия с работы мастера в технике «Обрезная гравюра на продольной доске» (продольная ксилография).

На начальном этапе обучения учащиеся выполняют копию в размер оригинала с понравившейся им гравюры какого-либо выдающегося гравера. Образец должен быть ясно решён в композиционном и техническом плане и не очень сложен для исполнения его в материале.

После выбора образца, происходит подготовка доски для гравюры, подбор инструмента, перевод рисунка на доску и сама гравировка.

В процессе работы преподаватель объясняет и показывает способы заточки гравюрного инструмента и приёмы гравирования.

После того, как гравюра достаточно вырезана, делается пробный оттиск. Производится необходимая корректировка, уточнения, исправления и доводка гравюры до окончательного состояния. В заключении печатается необходимый тираж, который после просушки подписывается.

3. Изображение натюрморта в технике «Продольная ксилография».

Учащийся показывает свои работы в технике «монохромной живописи» (гризайль). Вместе с преподавателем выбирается наиболее точно и выразительно решённая в тоне постановка. Решается, в каком стилистическом ключе будет вестись гравирование. После подготовки соответствующей доски, на неё переводится рисунок и ведётся работа, в процессе которой производятся пробные оттиски, вносятся поправки, работа доводится до законченного состояния и печатается тираж.

4. Изображение пейзажа в технике «Линогравюра» или «Гравюра на пластике».

Учащийся вместе с преподавателем выбирает из своих работ, сделанных на пленэрной практике или самостоятельно, ясно проработанный и композиционно решённый пейзаж. Вносятся необходимые для гравюры корректировки, подготавливается доска, на которую переводится рисунок, учащийся приступает к гравированию. Работа ведётся аналогично предыдущему заданию.

5. Упражнение в технике «Торцовая ксилография».

Суть этого упражнения состоит в овладении техникой гравирования на торцовой доске. Подготовив соответствующую доску, выбрав необходимый штихель, поместив доску на кожаной подушке, приступают к гравированию от центра доски равномерной линией, разворачивающейся по спирали. Необходимо добиться линий равномерной ширины, идущих с равномерным шагом между ними.

6. Композиция в технике «Торцовая ксилография».

Учащиеся приносят свои работы, сделанные в классе, на практике или самостоятельно. Вместе с преподавателем выбирают наиболее ясную композицию, детально проработанную, с чётким решением планов, пространства и других характеристик. Эскиз приводится в стилистическое единство, определяется модуль резьбы, подбирается соответствующий инструмент, рисунок переводится на доску и начинается гравирование.

В процессе работы делаются пробные оттиски, производятся корректировки, вносятся необходимые изменения и уточнения. По окончании гравировки печатается необходимый тираж. После просушки он подписывается.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

По окончании курса учащиеся должны знать:

- различные виды техники офорта (сухая игла, травленный штрих, акватинта, мягкий лак);
- виды гравировальных инструментов;
- различные виды красок и бумаги для печати оттисков;
- способы печати оттисков;
- технику безопасности в обращении с материалами, инструментами, оборудованием.

По окончанию курса учащиеся должны уметь:

- обращаться с гравировальными инструментами, материалами, оборудованием;
- уметь печатать оттиски с офортных досок;
- работать в рамках техники безопасности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Работа должна быть грамотно закомпонована, (в связи с замыслом и художественным образом);
2. В работе должно быть ясное тональное решение (ведущий акцент, взаимодействие планов);
3. Способ гравирования должен соответствовать характеру изображения (штрих по форме, различный модуль штриха, интересное пластическое решение);
4. Максимальное использование выразительных возможностей печати (разный цвет краски, варьирование давления на станке) для более выразительного отражения художественного замысла.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«Офорт. Гравюра»

1 год обучения - 105 учебных часов

№ п/п	Задания	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ (48 часов)				
Офорт				
1.	Вступительная беседа.	Рассказ об истории и технике офорта.	Показать учащимся репродукции работ мастеров и удачные работы учащихся.	3
2.	Техника «Сухая игла».	Подготовка офортной доски, гравирование, печать оттиска.	Работа происходит при участии преподавателя с объяснением смысла каждой стадии. Материалом для этого задания могут служить наброски животных с пушистой шёрсткой.	6
3.	Тональная шкала в технике «Травленный штрих»	Подготовка доски, грунтовка, гравирование, травление, печать оттисков.	Работа происходит при участии преподавателя с показом приёмов гравирования, травления и печати оттисков.	9 Просмотр

1	2	3	4	5
4.	Копия с офорта признанного мастера мирового искусства в технике «Травленный штрих».	Подготовка доски, грунтовка, подготовка кальки, перевод рисунка на доску, гравирование, травление, печать оттисков.	Работа происходит при участии преподавателя с разъяснением техники, использованной мастером при создании данного произведения. Объяснение последовательности операций.	9 Просмотр
5.	Изображение несложного натюрморта в технике «Травленный штрих».	Подготовка доски, грунтовка, изготовление кальки, перевод рисунка на доску, гравирование, травление, печать пробного оттиска, доведение гравюры до законченного.	Работа происходит при участии преподавателя с разбором последовательности операций.	6
6.	Техника «Мягкий лак».	Подготовка доски, грунтовка, работа на доске, травление, пробная печать, внесение поправок, чистовая печать оттисков.	Работа проходит при участии преподавателя. Материалом могут служить карандашные работы.	6
7.	Техника «Акватинта». Пейзаж.	Подготовка доски, нанесение канифоли, работа на доске, травление, пробная печать, внесение поправок, печать оттисков.	Материалом могут служить пейзажные работы учащихся.	9 Итоговый просмотр
Всего:				48
II ПОЛУГОДИЕ (57 часов)				
Офорт				
8.	Совмещение двух техник «Травленный штрих» и «Акватинта».	Подготовка доски, грунтовка, работа на доске «травленным штрихом», пробная печать. Нанесение канифоли, работа на доске, пробная печать, внесение поправок, травление, печать оттисков.	Материалом могут служить натюрморты или пейзажи учащихся. Пояснить учащимся смысл совмещения двух техник.	6
9.	Итоговое задание ложный натюрморт в техниках "Травленный штрих", "Акватинта", "Сухая игла".	Подготовка доски, гравирование, травление, печать оттисков.	Объяснить важность итогового задания, проверить усвоение навыков в решении композиционного строя работы, обработки доски, гравирования, печати оттисков.	9 Просмотр

1	2	3	4	5
Гравюра				
10.	Вступительная часть.	Показ репродукций мастеров, удачных работ учащихся.	Обратить внимание учащихся на стилистические и технические особенности гравюры и её отличие от офорта.	3 Просмотр
11.	Копия с работы мастера в технике «Обрезная гравюра на продольной доске» (продольная ксилография).	Подготовка доски, изготовление кальки, перевод рисунка на доску, гравирование, пробная печать, внесение корректировок, печать оттисков.	Материалом для этого задания могут служить репродукции с работ мастеров с ярким и понятным техническим и стилистическим решением композиции.	9 Просмотр
12.	Изображение натюрморта в технике «Продольная ксилография».	Подготовка доски, гравирование, печать оттисков.	Объяснить особенности в стилистическом решении данного натюрморта.	9
13.	Изображение пейзажа в технике «Линогравюра» или «Гравюра на пластике».	Подготовка доски, гравирование, печать оттисков.	Объяснить стилистические принципы в композиционном решении работы в данной технике.	9
14.	Упражнение в технике «Торцовая ксилография».	Подготовка доски, гравирование, печать оттисков.	Объяснить смысл техники на данном упражнении.	3
15.	Композиция в технике «Торцовая ксилография».	Подготовка доски, гравирование, печать оттисков.	Материалом для этого задания может служить создание «EX LIBRIS». Объяснить композиционные и стилистические особенности данного вида гравюры.	9 Итоговый просмотр
Всего:				57
ИТОГО за год:				105

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Для занятий в технике офорта и гравюры необходима специально оборудованная мастерская, позволяющая осуществлять технологический процесс.

Оборудование:

1. Офортный станок для печати оттисков.
2. Электроплита для грунтовки офортных досок.
3. Стол для обработки металла.
4. Вытяжной шкаф для процесса травления.
5. Специальный шкаф для техники «Акватинта».
6. Переводной подсвечиваемый стол.

7. Зеркала со специальным наклоном.
8. Ванна с водой для замачивания бумаги.
9. Планшеты для наклеивания оттисков.
10. Станок плоскочечатный для печати гравюры на дереве, линолеуме и пластике.

Материалы:

1. Медь листовая для изготовления офортных досок.
2. Набор инструментов для обработки металла (ножницы по металлу, напильники, наждачная бумага, абразивная паста).
3. Офортные иглы, шаберы, гладилки.
4. Печатная краска, кислота, лаки для разных техник офорта, канифоль, клей, мел, керосин, уайт-спирит, ацетон.
5. Бумага эстампная для печатания оттисков, бумага промокательная, калька.
6. Проклеенная марля, ветошь для вытирания досок.
7. Доски деревянные, линолеум и пластик для гравюры.
8. Набор инструментов для обработки деревянных досок (ножовка, рубанок, наждачная шкурка).

Наглядные пособия

- книги по истории и технике гравюры;
- образцовые работы преподавателя;
- удачные работы учащихся.

Подведение итогов полугодия проводится в режиме просмотра работ учащихся художественным руководителем школы. Лучшие работы оформляются и выставляются в экспозиции школы, участвуют в выставках.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Рабочее место учащихся должно быть свободным от посторонних предметов.
2. Учащиеся должны быть на занятии в рабочей одежде (фартук или халат).
3. При обработке медных пластин учащийся должен надеть защитные перчатки, осторожно обращаться со слесарным инструментом.
4. Процессы, связанные с использованием кислот производятся только в вытяжном шкафу и под руководством преподавателя.
5. Обязательное использование резиновых перчаток.
6. В процессе печати оттисков быть внимательным при работе офортного станка.
7. Все технологические процессы производятся только при участии и под руководством преподавателя.
8. В случае нарушения какого-либо правила, учащийся не допускается к занятиям, при повторном нарушении правил исключается из учебной группы.
9. В случае необходимости учащиеся должны обращаться за медицинской помощью к педагогу.
10. Медицинская аптечка должна находиться в мастерской и в помещении охраны.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Офорт»; В.М. Звонцов и В.И. Шистко.

М.: Издательство «Искусство», 1971.

2. «Очерки по истории и технике гравюры», ГМИИ им. А.С. Пушкина. Авторы статей Александрова Н.И., Алексеева В.А., Водо М.Н., Воронова Б.Г., Гасанова О.А., Кислых К.С., Ковалдина М.Н., Лаврова О.И., Левитин Е.С., Панас К.И., Розанова Н.Н., Сокович А.Г.

Издательство «Изобразительное искусство», 1987.

3. «Искусство офорта». Каталог выставки. ГМИИ им. А.С.Пушкина.

М.: «ГАЛАРТ», 2003г.

4. «Selected renaissance prints». The Hermitage. Aurora art publishers. Leningrad. 1982.