

**Приложение 1 к РПД Основы печатной графики
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (дизайн)
Форма обучения – очная
Год набора - 2022**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
3.	Направленность (профиль)	Художественное образование. Дополнительное образование (дизайн)
4.	Дисциплина (модуль)	Основы печатной графики
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

**I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время
проведения лекционных и практических занятий**

1.1 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Лабораторная работа в отличие от семинарских и практических занятий является учебной технологией, где студент непосредственно под руководством преподавателя и самостоятельно выполняет задание экспериментально-опытного характера.

Лабораторное занятие подразумевает индивидуальную выполнение большинства работ, поэтому требуется четко осмыслить цель, требования к содержанию и результату работы.

Результаты работы по выполнению лабораторных заданий является ведущим компонентом в итоговой оценке компетенций по данному курсу.

Важным в процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание следует уделить выполнению творческих заданий.

Содержание программы направлено на реализацию принципа постепенного усложнения заданий, приобретение и развитие умений и навыков, необходимых для организации самостоятельной творческой и художественно-педагогической работы, на развитие эстетических потребностей студентов и расширение диапазона их творческого поиска.

Студентам нужно самостоятельно выбирать степень рельефности изображения: плоский рельеф, барельеф, горельеф; технические приемы выполнения рельефа; мотив изображения,

приемы пластической интерпретации реального объема на плоскости; отразить статику или динамику в компоновке изобразительного мотива соответственно образно-эмоциональным задачам; включить выразительные качества материала в образное решение декоративного произведения.

Студенты должны учиться сочетать различные материалы с керамикой (стекло, бетон, смальта, металл, дерево, кожа, текстиль и т.д.).

1.2. Методические рекомендации по выполнению подготовке к просмотру графических работ

План выполнения графической работы в технике печатной графики способом высокой печати.

- Создание эскиза графического произведения. Необходимо сделать несколько поисковых эскизов и выбрать наиболее соответствующий творческим цели и задачам вариант.
- Эскиз необходимо выполнить в соответствующей технологии выполнения работы стилизации, основываясь на одном изобретательно-выразительном средстве линии, пятне или штрихе.
- Выполнение эскиза на формате будущей графической работы, эскиз выполняется маркером на ватмане, рекомендованный формат А-3, может быть изменен в соответствии с эскизом. На данном этапе эскиз должен быть проработан тонально, таким образом, чтобы это соответствовало конечному варианту при печати.
- Перенос эскиза в натуральную величину графического изображения в зеркальном варианте, так как при печати изображение будет иметь зеркальное расположение элементов относительно вырезанного рисунка.
- Перенос эскиза на линолеум.
- Вырезание изображения в материале., удаляются те места, которые при печати останутся белыми.
- Печать графического изображения.

На просмотре студентам необходимо продемонстрировать весь объем графических аудиторных и самостоятельных работ за текущий семестр. К итоговым работам в материале прилагается весь объем эскизных поисков и разработок.

Работы необходимо оформить в папарту кроме набросков, распределить работы в хронологическом порядке их выполнения.

Графические работы должны соответствовать критериям оценивания, нести в себе смысловую и художественную идею.

При выполнении работ необходимо продемонстрировать знание законов композиции, владение изобретательно-выразительными средствами графики.

Представленные на просмотр работы должны отражать специфику технологии выполнения работы и демонстрировать высокий технологический уровень выполнения графических произведений.

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентаций

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения.

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации

1 этап – определение цели презентации

2 этап – подробное раскрытие информации,

3 этап - основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

- Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.

- Тщательно структурированная информация.

- Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.

- Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.

- Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.

- Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.

- Графика должна органично дополнять текст.

Выступление с презентацией длится не более 10 минут.

1.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Основными формами учета (контроля) успеваемости и знаний студентов является экзамен.

Экзамен – форма итогового контроля, в ходе которого проверяется не только ориентация в предмете, но и знание обучающимся его теоретических основ.

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым экзамен содействует решению главной задачи учебного процесса – подготовке высококвалифицированных специалистов.

Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения, во время экзаменационной сессии. К экзамену допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины. Студентам рекомендуется: • внимательно прочитать вопросы к экзамену; • составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала; • изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть аргументированным.

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершённой, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в ведомость.

Оценки за экзамен выставляются согласно балльно-рейтинговой системе МАГУ.

Оценки «отлично» - 91-100 баллов

Оценки «хорошо» - 81-90 баллов

Оценки «удовлетворительно» - 61-80 баллов

Оценка «неудовлетворительно» - 60 баллов и менее

II. Планы лабораторных занятий

1 Тема: Графика, изобразительно-выразительные средства. Особенности графики как вида пластического искусства.

План:

1. понятие графика;
2. цели, задачи, особенности графического искусства;
3. графика в системе пластических, пространственных искусств;
4. виды графики: станковая, печатная, книжная, промграфика, плакат;
5. основные изобразительно-выразительные средства графики;
6. особенности выбора и использования графических изобразительных, выразительных средств. Принципы выбор техники и материалов для выполнения графического произведения, взаимосвязь техники и выразительных средств в практике выполнения графического произведения;
7. выдающиеся произведения графического искусства, выполненные с использованием одного или нескольких выразительных средств линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо, силуэтная графика художников «Мир искусства», штриховые произведения Рембрандта, графика Лотрека, А.Мухи, А. Дюрера, советские графики и др.

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- какое произведение называется графическим?
- какие цели и задачи создания графического произведения вы можете назвать?
- чем отличается графическое произведение от произведений других видов пластических искусств?
- какие специфические изобразительно-выразительные средства графики вы можете назвать?
- объясните, почему они называются и изобразительными и выразительными.
- существует ли взаимосвязь техники и выразительно-изобразительных средств выполнения графического произведения? Если есть, то в чем она проявляется?

Задания для самостоятельной работы:

- составление конспекта по теме «графика – вид пространственного искусства».

- подготовка электронного альбома эскизов выдающихся мастеров графического искусства.

Литература.

[1], [2], [3], [4]

2. Тема: Графика, изобразительно-выразительные средства *Линия основное выразительное средство графики.*

План:

1. особенности выполнения графических произведений линией, знакомство с линейной графикой А. Матисса, П. Пикассо, и других художников;
2. практическое задание на выполнение графических изображений линией;

вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- чем руководствуется художник – график при выборе тех или иных средств создания графического произведения?
- как вы понимаете фразу «линия не только средство изображения, но и выражения»?
- в чем, по-вашему, заключаются проблемы создания графического произведения минимальными средствами?

Задания для самостоятельной работы:

- составление конспекта по теме «выразительные, изобразительные средства графики».
- подготовка электронного альбома графических произведений выдающихся мастеров изобразительного искусства.

Литература.

[1], [2], [3], [4]

3. Тема: Графика: выразительно-изобразительные средства. *Тон и пятно в графических произведениях.*

План:

1. понятие пятно и силуэт в графическом искусстве;
2. силуэтная графика художников объединения «Мир искусства»;
3. выполнение графических упражнений;

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- в чем заключается особенность создания графических произведений с помощью пятна?
- какими материалами и каких техниках лучше использовать пятно как основное средство выполнения графического произведения?
- назовите особенности силуэтной графики.

Литература.

[1], [2], [3], [4]

4. Тема: Графика, изобразительно-выразительные средства *Штрих и сочетание выразительно-изобразительных средств в графическом произведении.*

План:

1. особенности выполнения графических произведений штрихом, знакомство с техникой штриха Рембрандта, А. Дюрера, Ван Гога и других художников;
2. выполнение практических заданий на создание изображений штрихом.

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- в каких техниках графики предпочтительно использовать штрих как основное выразительное средство?
- почему штрих можно считать не только изобразительным, но и выразительным средством?
- каким образом можно передать материальность изображаемых поверхностей с помощью штриха?

Литература.

[1], [2], [3], [4]

5. Тема: Уникальная графика. Техники мягких материалов.

План:

1. понятие уникальная графика и рисунок;
2. особенности выполнения работы в технике мягкие материалы; 3.
3. практическая работа. Портрет в технике мягких материалов;

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- чем произведения уникальной графики отличаются от произведений других видов графики?
- какие техники уникальной графики вы знаете, в чем особенности произведений выполненных в различных техниках уникальной графики?
- какими особенностями и возможностями обладает технология выполнения графических произведений мягкими материалами?

Литература.

[1], [2], [3], [4]

6. Тема: Уникальная графика. Техники тушь-перо, тушь кисть, акварель.

План:

1. приемы перьевой техники графики;
2. приемы работы кистью тушью и акварелью;
3. выполнение практических работ;

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- какие инструменты и материалы применяются при выполнении работ уникальной графике?
- каковы особенности перьевой техники графики, какие перья используют художники для выполнения графических работ?
- какие особенности работы с жидкими красителями вы можете выделить?

Литература.

[1], [2], [3], [4]

7. Тема: Уникальная графика. Смешанные техники графики.

План:

1. принципы выбора и сочетания техник и материалов в процессе создания графических произведений;
2. особенности создания графического произведения в смешанной технике;
3. выполнение практического задания;
4. анализ выполненных работ;

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- с какой целью художник-график комбинирует техники в одном графическом произведении?
- какими принципами руководствуется художник, подбирая сочетания материалов и техник для выполнения графического произведения?

Литература.

[1], [2], [3], [4]

8. Тема: Современные тенденции развития графических техник. Декоративная графическая композиция.

План:

1. особенности декоративной графики;
2. стилизация, фактура и текстура в декоративной графике;

3. эскизы к декоративной графической композиции;
4. выполнение декоративной графической композиции на формате в технике графитного карандаша или гелиевой ручки, используя различные приемы стилизации, передачи фактуры декоративной манерой;
5. анализ выполненных работ;

Литература.

[1], [2], [3], [4]

9. Тема: Современные тенденции развития графических техник. Техники эскизов в проектной графике.

План:

1. особенности эскизов в проектной графике (наглядность, передача материальности и др.);
2. технология работы акварелью;
3. технология выполнения эскизов мягкими материалами и цветными карандашами;
4. технология выполнения эскизов капиллярными и гелиевыми ручками, маркерами, линерами и другими материалами

10. Печатная, станковая графика. Технология выполнения графических работ способом высокой печати.

План:

1. специфика произведений выполненных в техниках печатной графики;
2. особенности технологии выполнения графических работ способом высокой печати;
3. техника ксилографии;
4. техника линогравюры;
5. техника картоногравюры;
6. техники высокой печати в процессе художественной подготовки;
7. выполнение эскизов для линогравюры;
8. выполнение работы в материале;
9. печать выполненной работы на офортном станке;
10. проверка печатной работы, устранение недостатков, если есть, повторная печать на различную основу (ватман, тонированная бумага, картон и др.);

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- чем произведения печатной графики отличаются от произведений уникальной графики, рисунка?
- какие техники печатной графики вы знаете, в чем особенности произведений выполненных в различных техниках печатной графики?
- какие техники печатной графики относятся к высокой печати, почему?

Задания для самостоятельной работы:

- составить конспект «Техники высокой печати». В конспекте указать особенности графических произведений выполненных способом высокой печати, рассмотреть техники: ксилография, линогравюра, картоногравюра;
- выполнить эскиз линогравюры;
- перевести эскиз на линолеум и вырезать изображение;
- печать изображения на офортном станке;

Литература.

[1], [2], [3], [4]

11. Печатная, станковая графика. Технология выполнения графических работ способом глубокой печати.

План:

1. особенности графических произведений выполненных способом глубокой печати;

2. техника офорта. Виды офорта;
3. технология выполнения офорта методом травления;
4. технология сухая игла;
5. технология мягкий лак;
6. технология меццо-тинто;
7. картонагравюра;

Вопросы для коллективного обсуждения и самоконтроля:

- в чем особенность графических произведений выполненных способом глубокой печати;
- в чем отличие офорта от других техник печатной графики?
- какие техники печатной графики относят к разновидностям офорта?

Задания для самостоятельной работы:

- составить конспект «Техники глубокой печати». Описать этапы выполнения классического офорта. Указать разновидности офорта и технологию выполнения работ в данных техниках.
- выполнить эскиз для картонагравюры;
- подготовить основу и перевести рисунок;
- выполнить процарапывание рисунка;
- выполнить печать на офортном станке;

Литература.

[1], [2], [3], [4]

12. Печатная, станковая графика. *Технология выполнения графических работ способом плоской печати.*

План:

1. особенности графических произведений выполненных способом плоской печати;
2. техника литографии;
3. основные приемы монотипии: прямая монотипия, обратная монотипия, монотипия без станка и др.;

Задания для самостоятельной работы:

- составить конспект «Технологии создания графических произведений способом плоской печати». Описать технологию выполнения литографии, варианты выполнения монотипии;
- создать 2 эскиза для работы в технике прямой и обратной монотипии;
- выполнить работу в материале на станке;

Литература.

[1], [2], [3], [4]