

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

ПРИНЯТО

Ученым советом Академии

Протокол № 07

от «20» сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор С.Н. Андрияка



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ»**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.01.УП.03
ОФОРТ**

Срок реализации – 1 год

Москва, 2017 г.

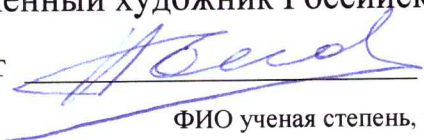
Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию при организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» на заседании ученого совета от 20 сентября 2017 года протокол № 07.

Разработчик:

Заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент РАХ

Доцент



А.Б. Попов

ФИО ученая степень, ученое звание, должность

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс Офорта как предмета по выбору в рамках учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Акварельная живопись» дает учащимся в процессе обучения получить навыки осознанного композиционного решения листа в жанре натюрморта, пейзажа, портрета и развивает общее художественное мышление, вырабатывает более строгий навык рисунка 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.

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

На первом этапе обучающиеся выполняют эскизы в карандаше или гризайли. Особенностью подготовки эскиза для работы в офорте является необходимость ясного тонального решения замысла. После обсуждения эскизов и внесения поправок обучающийся может приступить к выполнению работы в материале. На выполнение каждой работы в одной из техник офорта отводится определенное количество учебных часов.

Срок реализации учебного предмета составляет 1 год и может быть реализован в 3-5 классах.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета, составляет 105 академических часов (1 урок в неделю продолжительностью 3 академических часа).

Изучение предмета осуществляется в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 5 до 10 человек).

Цель учебного предмета:

- приобщение обучающихся к искусству Офорта;
- приобретение навыков самостоятельной работы в технике офорта;

- активизация творческой деятельности обучающихся.

Задачи учебного предмета:

- обучение работе с натурным материалом с целью создания художественного образа;
- приобретение навыков более тонкого и точного рисования;
- развитие отношения к натурному рисованию как к фонду идей для работы в различных техниках офорта;
- обучение техническим навыкам и приемам работы в технике офорта и сопутствующих техниках (акватинта, сухая игла, мягкий лак, резерваж).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Курс рассчитан на один год обучения и предполагает ознакомление обучающихся с основными видами техники Офорта.

1. Вступительная часть

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

2. Тональная шкала в технике «Травленный штрих»

Смысл задания в усвоении сути техники «травленный штрих» и получение первых технических навыков. Технические навыки, полученные в этом задании, позволяют обучающемуся познакомиться с обработкой медной пластины наждачной бумагой и абразивной пастой, с правилами нанесения грунта, приемами гравирования офортной иглой, а также с правилами процесса травления. Демонстрация процесса печати оттисков.

3. Изображение 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 к работе делается перевод рисунка на грунт при помощи офортного станка и начинается гравирование офортной иглой. По окончании гравирования приступаем к процессу травления, ориентируясь во времени травления по тональной шкале, сделанной на предыдущем занятии.

По окончании травления делаем пробные оттиски с офортных досок и сравниваем их с эскизами. Если результат не совпадает с замыслом, вносим правки в работу при помощи повторной грунтовки, гравировки и травления.

Размер работы не должны превышать 10 см по большой стороне, чтобы процесс гравирования не занимал слишком много времени. Задание рассчитано на 9 учебных часов.

4. Техника «Сухая игла»

Тема «Рисунок животных и птиц»

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

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

Подготовка офортной доски здесь та же, что и других техниках.

5. Изображение животных, птиц в технике «Сухая игла»

Размер работы не должны превышать 10 см по большой стороне, чтобы процесс гравирования не занимал слишком много времени.

Для эскиза выбираются наброски, выполненные учащимися в процессе обучения.

Задание рассчитано на 6 занятий. После выполнения этого задания обучающиеся лучше понимают смысл и цель рисования набросков с натуры, т.к. выполнение задания в технике «Сухая игла» или в другой технике офорта – это попытка создать на основе натурального материала законченное произведение.

6. Техника «Акватинта»

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

Чтобы понять техническую сторону работы способом «Акватинта», нужно отработать задание «Тональная шкала», аналогичное тональной шкале в технике «Травленный штрих».

Техническая особенность «акватинты» состоит в том, что на полированной поверхности медной пластины в специальном шкафу напыляется канифольная пыль. После напыления пластина извлекается из шкафа и нагреванием канифольная пыль приправляется к поверхности пластины. После этого офортная доска готова к травлению.

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

Для первого оттиска лучше брать ясные и несложные по рисунку сюжеты.

Размер работы до 15 см по большой стороне. Техническая последовательность работы аналогична последовательности выполнения «Тональной шкалы». Травление происходит в растворе хлорного железа. Глубина тона в технике «Акватинта» зависит от продолжительности травления.

7. Совмещение двух техник: «Травленный штрих» и «Акватинта»

Эскизным материалом для этого упражнения могут служить натуральные рисунки животных и птиц, натюрморты, пейзажи, сделанные учащимися на пленэре, в классе или самостоятельно. Совмещение травленного штриха и акватинты - очень распространенный способ работы в технике офорта. Он позволяет в технике «Травленный штрих» передать форму и характерную особенность предмета, а в технике «Акватинта» исполнить тональное решение работы.

Задание выполняется в два этапа. Первый этап – в технике «Травленный штрих» - подготовка офортной доски здесь, как в технике «Травленный штрих». По завершении гравирования и травления делаются пробные оттиски. При необходимости можно внести коррективы травленным штрихом.

После завершения первого этапа работы приступают к завершающей стадии в технике «Акватинта». Работа ведется тональными заливками, обобщающими изображение, выполненное травленным штрихом.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА

По окончании курса учащиеся должны знать:

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

По окончании курса учащиеся должны уметь:

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

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

В конце каждого полугодия проводится просмотр работ, на котором обсуждается и учебно-методическая деятельность преподавателя, и уровень знаний и навыков, демонстрируемый учащимися. В конце учебного года по итогам просмотра и на основе текущих оценок выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале.

Лучшие работы отбираются в учебно-методический фонд Академии с последующим их участием в выставках.

Критерии оценок:

1. Работа должна быть грамотно закомпонована (в соответствии с замыслом и художественным образом)

2. Ясное тональное решение (ведущий акцент, темный или светлый, тональные отношения планов)

3. Способ гравирования должен соответствовать характеру изображения (штрих по форме, различный модуль штриха)

4. Максимальное использование выразительных возможностей печати (разный цвет красок для печати, выбор техники в соответствии с художественным образом).

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Для занятий в технике офорта 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».

Материалы

1. медь листовая для изготовления офортных досок;
2. набор инструментов для обработки металла (напильники, наждачная бумага, абразивная паста, мел);
3. инструменты для гравирования (офортные иглы для техник «Травленный штрих» и «Сухая игла»).

Наглядные пособия

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ОФОРТ»

1 год обучения - 105 академических часов

№ п/п	Задания	Задачи	Рекомендации	Часы
1	2	3	4	5
I ПОЛУГОДИЕ				
1.	Вступительная беседа.	Рассказ об истории и технике «Офорта».	Показать учащимся репродукции работ мастеров, удачные работы учащихся.	3
2.	Подготовка офортной доски и изготовление тональной шкалы для техники «травленный штрих».	Обработка медной пластины, грунтовка, гравирование, травление, печать оттисков.	Вся работа проходит при участии преподавателя с пояснением смысла каждой стадии.	3
3.	Техника «Травленный штрих». Изображение предмета без фона	Обработка пластины, грунтовка, гравирование, травление, печать оттисков.	Вся работа проходит при участии преподавателя с показом приемов гравирования и печати оттисков.	15
4.	Техника «Травленный штрих». Натюрморт, 15*8	Обработка доски, грунтовка, рисование, травление, печать оттисков.	Материалом для этого задания могут быть натурные наброски, животных, птиц, деревьев, цветов. Показ преподавателем последовательности рисования.	21 Просмотр
5.	Техника «Сухая игла». Тональная шкала	Обработка доски, гравирование, печать оттисков.	Отобрать наиболее выразительные наброски учащихся. Пояснить и показать особенности гравирования «Сухой иглой».	3
Всего:				45

II ПОЛУГОДИЕ

1	2	3	4	5
6.	Техника «Сухая игла». Животные и птицы по зарисовкам	Обработка доски, гравирование, печать оттисков.	Наброски животных, птиц, деревьев, цветов	18 Просмотр
7.	Техника «Акватинта». Тональная шкала	Обработка доски, нанесение на доску канифольного порошка, травление, печать оттисков.	Пейзажи. Материалом служат работы учащихся	3
8	Техника «Акватинта». Пейзаж 10х15	Обработка доски, грунтовка, нанесение камфольной пыли для акватинты, печать пробного оттиска. Работа с акватинтой, печать оттиска.	Пейзажи. Материалом служат работы учащихся	18
9.	Совмещение двух техник «Травленный штрих» и «Акватинта».	Обработка доски, грунтовка, гравирование штрихом, печать пробного оттиска. Работа акватинты, печать оттиска.	Материалом для этого задания может быть рисунок натюрморта, пейзажа, рисунки животных и птиц. Пояснить учащимся смысл смешения двух способов в одной работе. «Акватинта». Натюрморт или пейзаж.	18 Итоговый просмотр
10	Изучение различных вариантов печати. Самостоятельная авторская печать.	Нанесение офортной краски. Совмещение краски в одной доске.		3
Всего:				60
ИТОГО за год:				105

Согласовано



А.Б. Попов

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 рабочие перчатки и 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 правила исключается из учебной группы.
9. В случае необходимости учащиеся должны обратиться за медицинской помощью к педагогу.
10. Медицинская аптечка находится 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 Н.И. Александрова, В.А. Алексеева, М.Н. Водо, Б.Г. Воронова, О.А. Гасанова, К.С. Кислых, М.Н. Ковалдина, О.И. Лаврова, Е.С. Левитин, К.И. Панас, Н.Н. Розанова, А.Г. Сокович: Издательство «Изобразительное искусство», 1987.