

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ

«ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА»

Линогравюра, офорт, оттиск

*13-14 лет (72 часа)
(методическое пособие)*

Ханты-Мансийск
2013

ОДОБРЕНА
На заседании ПЦК _____
Председатель ПЦК _____
_____ 2013 г.
« _____ » _____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по учебной работе
_____ Н. П. Шалыгина
« _____ » _____ 2013 г.

Составитель: Бачурина Леонора Викторовна,
преподаватель художественного отделения
БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера»

Рецензент: Сайнакова Н. Ю.
преподаватель художественного отделения
БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера»,
Почётный работник среднего профессионального образования РФ,
член международной ассоциации «Природа и творчество»

Пояснительная записка

Графика

Линогравюра как графическая техника всегда привлекала и продолжает привлекать внимание художников благодаря своим отличительным качествам, выделяющим её среди других видов эстампа, таким, как ясность, выразительность и лаконизм художественного языка. Одно из главных её достоинств – возможность печатания с одной доски большего, по сравнению с другими техниками, количества оттисков.

Это выражается и в сравнительной лёгкости овладения техникой гравирования, в «податливости» материала (изготовление линогравюры не требует больших физических усилий), и в простоте инструментов и оборудования – кусок линолеума и режущий инструмент резцы.

Задачи стоящие перед педагогом, это – развитие творческих способностей детей, воспитание в них желания жить и творить.

Изучение учащимися реальной действительности находит своё отражение в художественных образах. Мир детских образов различен, трудно представить себе всё многообразие тематики детских работ. Очевидно, пейзажи для ребят наиболее доступными по исполнению, на втором месте стоят иллюстрации к литературным произведениям (сказкам, басням), затем идут темы, связанные с изображением животных, и, наконец, самые способные и смелые выбирают тематическую картину и портрет.

Опыт занятий гравированием с учащимися разных возрастов 13-14 лет показал, что дети легко усваивают эти знания.

В процессе занятий учащиеся знакомятся с видами и жанрами графики. Педагог должен рассказать о специфике графики, о графических техниках и более подробно на особенностях линогравюры.

Слово «графика» происходит от греческого *grapho*, что означает пишу, рисую. Основой графики является однотонный рисунок, построенный на выразительности линии и штриха. Цвет играет лишь вспомогательную роль.

По своему содержанию и значению графика подразделяется на станковую (произведения, имеющие самостоятельную значимость вне связи с литературой), книжную и журнально – газетную (иллюстрации и декоративно-оформительские работы), плакатную (агитационно – массовое искусство) и прикладную (художественно-промышленная продукция бытового назначения – этикетки, марки, конверты, грамоты и т.д.).

В методическом пособии по линогравюре как техники в графике предусматриваются следующие виды учебных занятий:

- рисование с натуры и по памяти (рисунок, композиция);
- тематическое рисование (иллюстрирование);

- декоративно – стилизованная творческая деятельность (декоративная композиция);
- беседы об изобразительном графическом искусстве (знакомство с произведениями выдающихся художников)

Каждый из этих видов занятий способствует изучению формы предмета, технические приёмы-упражнения в линогравюре: его строения, пропорций, расположение в пространстве и.т. д.

1.1.Основной целью программно - методических материалов на основе техники линогравюры, включаемого в систему преподавания с13-14 лет, с учётом основных задач обучения и воспитания является подготовка всесторонне образованных членов общества, способных понимать и принимать особенности графической культуры известных художников в том числе и творчество профессиональных художников Югорского края.

Задачи:

- умение использовать жизненные наблюдения в творческих работах, поиск новых форм в технике линогравюра;
- развитие познавательной активности, художественно-творческого интереса
- занятия линогравюрой дают возможность учащимся расширить объём знаний и навыков, полученных на уроках станковой композиции, делают эти знания более глубокими и осознанными, способствуют целенаправленному индивидуальному развитию их творческих способностей. Выявляя возможности, которые целесообразно использовать, приобщая учащихся к искусству, например, сочетать такие моменты, как обучение рисованию с изучением истории родного края, используя для натуральных зарисовок местный ландшафт, архитектуру.

1.2.Требования к уровню подготовки учащихся 13-14 лет.

Должен знать/ понимать

-основные виды графики;

-основы графической техники в линогравюре (линия, тон, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объём, ритм, композиция);

Уметь:

-применять художественные материалы (резцы, краски, линолеум) в творческой деятельности;

- ориентироваться в основных явлениях искусства, узнавать изученные произведения;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для;

-самостоятельной творческой деятельности в линогравюре, рисунке (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях и художественно – конструктивных работах (оформление плакатов, открыток, эмблем и. т.д.).

Рассказывая учащимся о подразделении графики по содержанию и назначению, желательнее показать репродукции графических произведений известных мастеров и дать им характеристику.

Одной из разновидностей графики является гравюра. Гравюры различаются по способам гравирования на том или ином материале.

Слово «гравюра» означает, во-первых; технику выполнения изображения на определённой доске (например, деревянной или металлической), во-вторых, отпечатанный затем с этой доски оттиск.

Один из видов гравюры – линогравюра (гравюра на линолеуме).

В основе линогравюрной композиции, как и в основе всякого изображения, лежит подготовительный рисунок, который исполняется сначала в виде эскиза на бумаге, а затем переносится на поверхность линолеума. По нему вырезается изображение, с которого затем печатается оттиск. Количество оттисков практически неограниченно. Это достоинство любой гравюры (офорты, литографии, ксилографии и.т.д.), в том числе и линогравюры.

Линогравюра возникла в начале 20 века. Эта техника довольно быстро развивалась самостоятельным путём. Особое развитие она получила в странах Латинской Америки, США и Западной Европы. В Русскую графику линогравюра проникла в начале 1900-х годов. Большой вклад в развитие этой техники внесли такие крупные гравёры, как В. Фаворский, А. Кравченко, И. Соколов.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1 полугодие

<u>№ занятия</u>	<u>Тип занятия</u>	<u>Тема</u>	<u>Модуль программы, материалы.</u>	<u>часы</u>
<u>1</u>	<u>Беседа о графике</u>	<u>Виды графики; линогравюра, ксилография, литография</u>	<u>Бумага, карандаш</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>Знакомство с техникой линогравюра.</u>	<u>Линогравюра и её значение в культуре графики</u>	<u>Бумага, карандаш</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>Материалы для линогравюры</u>	<u>Правила поведения на занятиях, как пользоваться штихелями-резцами.</u>	<u>Штихеля, резцы.</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>Технические приёмы в тех. Линогравюра</u>	<u>Упражнения в технике линогравюра</u>	<u>Штихеля, резцы</u>	<u>6</u>
<u>5</u>	<u>Графика</u>	<u>Подарки северной осени Натюрморт в творчестве</u>	<u>Бумага, карандаш</u>	<u>4</u>

		<u>графиков.</u>		
<u>6</u>	<u>Графика, эскизы</u>	<u>Эскизы с натуры натюрморта из фруктов и овощей.</u>	<u>Бумага карандаш</u>	<u>4</u>
<u>7</u>	<u>Линогравюра</u>	<u>Перенос эскиза и разбор по тону на линолеум</u>	<u>Карандаш, резцы</u>	<u>2</u>
<u>8</u>	<u>Линогравюра</u>	<u>Резьба по линолеуму</u>	<u>Штихеля, резцы</u>	<u>6</u>
<u>9</u>	<u>Офорт</u>	<u>Печатаем линогравюру</u>	<u>Краски, офортный станок, бумага</u>	<u>4</u>
<u>всего</u>				<u>36час</u>

2 полугодие

<u>1</u>	<u>Графика, монотипия</u>	<u>Северная фантазия. Поиск выразительной композиции. Роль линии и цвета. Выполнение по памяти и представлению</u>	<u>Бумага, карандаш, акв. краски</u>	<u>10</u>
<u>2</u>	<u>Линогравюра</u>	<u>Перенос эскиза Северной фантазии на линолеум вырезание ми печать на офортном станке.</u>	<u>Резцы, готовая бумага с изображением монотипии, краски для печати.</u>	<u>10</u>
<u>3</u>	<u>Портрет в линогравюре</u>	<u>Портреты и автопортреты – эскиз вырезание на линолеуме. Печать.</u>	<u>Бумага, резцы, краски.</u>	<u>8</u>
<u>4</u>	<u>Плакат – открытка, офорт, оттиск</u>	<u>Изготовление плаката, открытки. С оттиском из предметов быта</u>	<u>Предметы быта, плоские по форме, бумага, краски.</u>	<u>8</u>
<u>Всего:</u>				<u>36час</u>
<u>Итого:</u>				<u>72 часа</u>

Несколько слов о линогравюре

Линогравюра (от фр. Graver – вырезать) – гравюра на линолеуме, либо на сходном с ним полимерном материале. Одна из разновидностей выпуклой гравюры в техническом исполнении близка к гравюре на дереве (ксилографии). Линогравюра выполняется с помощью специальных резцов (штихелей)

различного профиля и размера, позволяющих добиваться тонких и толстых линий разной конфигурации и длины. Рисунок вырезается на линолеуме, затем наносится валиком тонкий слой краски и производится печать. В результате на листе получаютя тёмными те части, которые на линолеуме были выпуклыми, а рисунок остаётся белым, потому что в углубления краска не попадает.

Линогравюра появилась и получила распространение в XX в. Как положительную сторону этой техники можно отметить сравнительную простоту исполнения и высокую тиражность позволяющую получить много оттисков хорошего качества с одной формы.

Для обогащения художественного языка линогравюры много сделали П. Пикассо, А. Матисс. В России в линогравюре успешно работали Д. Митрохин, И. Соколов.

Процесс гравирования на линолеуме осваивается учащимися на занятиях не сразу. Этому предшествуют уроки рисования с натуры на темы и беседы об изобразительном искусстве, где всегда должны учитываться вопросы, которые могут возникнуть при проведении занятий по линогравюре.

Рисование с натуры и тематическое рисование развивают чувство композиции, графические навыки, логическое и пространственное мышление – компоненты, необходимые для занятий линогравюрой. Беседы об искусстве формируют навыки анализа изобразительно - выразительных средств, применяемых художниками (изображение пространства, передача воздуха, света, движения и. т. Д.).

Ещё задолго до занятий гравированием учащиеся знакомились с основными принципами построения композиции, учились группировке фигур и предметов, соблюдению пропорций, законов перспективы, моделировке форм, передаче объёмов и, т. д.

Значительная часть времени была посвящена рисованию с натуры. Многие краткосрочные наброски с натуры фигуры человека и животных также способствовали творческому выбору темы.

Тематика линогравюр может быть самой разнообразной; рисунки с натуры (по памяти и представлению) отдельных предметов и натюрмортов, фигур людей в движении, животных, тематические композиции.

На уроках в технике гравирования и отеска могут быть выполнены различные праздничные открытки – «Рождество», «Пасха», «9 Мая»; эскизы элементов оформления книги – заставок, концовок и буквиц к книгам «Муму» И. Тургенева, русской народной сказке «Каменный цветок» П. Бажова, «Дубровский» А. Пушкина.

Большое применение найдут шевроны – нагрудные знаки отпечатанные на ткани. Шевроны могут быть изготовлены для проведения вечеров, конкурсов, олимпиад и. т. Д.

Можно дать учащимся задание придумать эмблему своего родного города, улицы, школы.

Всё начинается с эскиза

Особое значение для подготовки к гравированию имеют эскизы, которые следует тщательно продумать и отработать сначала в альбоме карандашом или тушью.

Работа учащихся над эскизами на уроке протекает в обычном порядке. Сначала придумывается композиция в маленьких эскизах, а затем, перерисовывается наиболее удачный вариант на доску – линолеум с учётом размера кусочка.

При подготовке эскиза к гравированию на линолеуме необходимо учесть заранее, какие участки изображения будут вырезаться, а какие останутся нетронутыми (их надо заштриховать на бумаге, чтобы не забыть сохранить в линолеуме).

На подготовительном этапе педагог должен обратить внимание учащихся на необходимость детальной проработки эскиза, ибо от этого зависит успех гравирования.

Материалы и инструменты

В процессе занятий необходимо рассказать о материалах и инструментах, показать различные образцы линолеума и пластиков, его заменяющих.

Линолеум и пластики можно приобрести в хозяйственных магазинах. Можно использовать линолеум, уже бывший в употреблении, но поддающийся резцу.

Следующий этап – отработанный в эскизе рисунок переводят на доску при помощи копировальной бумаги и обводят.

Резцы для гравирования называют штихелями, комплекты резцов так же можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Правила и приёмы гравирования.

Когда все необходимые инструменты и принадлежности для гравирования подготовлены, когда рисунок переведён на линолеум, необходимо провести с учащимися беседу о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей (срывов резцов и попадания их в пальцы рук). В подобном деле большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Так, принято левую руку (не режущую), придерживающую кусок линолеума во время работы, держать к себе. Она должна находиться ниже правой руки. Это необходимо потому, что резец может случайно сорваться. В таком положении он не нанесёт повреждений.

После того как на линолеуме при помощи копировальной бумаги перенесён рисунок, продолжают резьбу в определённой последовательности.

Сначала вырезаются большие участки, заранее определённые в эскизе (при печати они будут смотреться большими белыми поверхностями).

Характер резьбы зависит от нажатия руки на резец. Даже при лёгком изменении нажима изменяется толщина линии. С целью освоения приёмов гравирования и ознакомления учащихся с особенностями работы резцами разных сечений проводятся первые пробные упражнения. Это непереносимое условие дальнейшей успешной работы. При гравировке как прямых, так и кривых линий рука с резцом должна двигаться только в одном направлении, не отклоняясь ни влево, ни вправо. Все повороты штрихов достигаются движениями левой руки, которая вращает доску, направляя её против резца.

Для вырезания больших участков подбираются резцы округленного профиля и большого размера. Постепенно от больших вырезаний плоскостей переходят к меньшим, заменяя крупный округлый профиль пера-резца другим, с более острым углом.

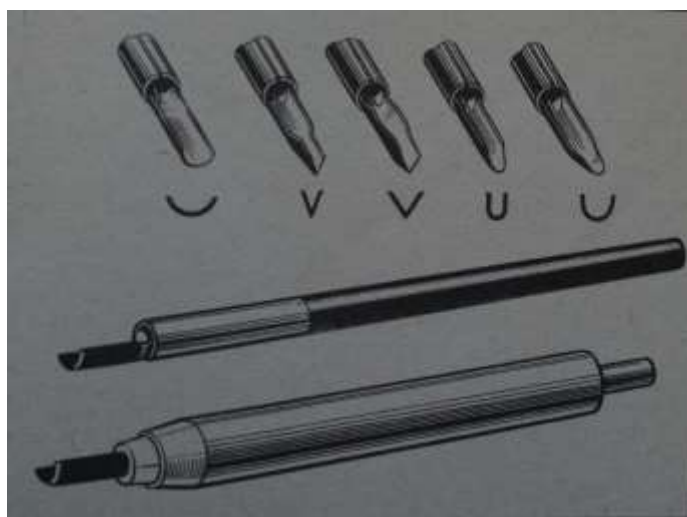
Оставляемая иногда на белых поверхностях так называемая грязь в ряде случаев играет определённую роль. Многие художники отдельные плоскости глубоко не прорезают с расчётом на частичное попадание краски на эту поверхность с тем, чтобы при оттисках она могла бы послужить соответствующим дополнительным зрительным фоном. Иногда такой дополнительный фон получается независимо от желания художника, тогда по его усмотрению этот фон устраняется (при корректировке работы после первого оттиска) или оставляется, если это помогает создать соответствующий эффект.

На уроках композиции учащиеся не только занимаются гравировкой. Их необходимо знакомить с лучшими образцами граверного мастерства ведущих художников. Можно им рассказать, о том, как успешно работает резцом художник Г. Райшев.

Процесс работы над линогравюрой предусматривает знание художником законов линейной и воздушной перспективы. Степень уплотнённости, правильное расположение штрихов помогают художнику выявить тоновые отношения предметов. Тонкие штрихи, нанесённые на поверхность бумаги плотно, дают более тёмную окраску, чем те же штрихи, лежащие на большом расстоянии друг от друга и создающие более светлый тон.

Крупные штрихи, расположенные рядом, дают ещё более тёмную окраску. Художник выработал свои приёмы гравирования и свои манеры исполнения гравюр, работая не только со штрихом, линией но и пятном.

Учащиеся часто спрашивают, какую манеру исполнения им лучше выбрать – штрихом или линией. Штрих намечает тон в гравюре, а линия – контур изображения. Рассматривать их отдельно вряд ли верно, так как очень часто мы видим их в графических работах в тесном взаимодействии и дополнении друг друга.

Резцы для гравировки

Материалы для печатания оттисков

Это краска, валики, стекло из пластика, бумага для оттисков, печатный станок.

Краску желательнее иметь типографскую или масляную (из тюбиков), но обезжиренную. Для этого краску из тюбика выдавливают на газетную бумагу, легко впитывающую масло, и держат на ней 1-2 часа. Затем краску собирают в посуду. Такая краска пригодна для печати.

Для печатания линогравюры пригодна краска любого цвета, но чаще всего используют тёмную, то есть чёрную, коричневую, синюю.

Можно печатать цветной краской на однотонной ткани. Для этого мы использовали светло-жёлтый, синий, зелёный, красный цвета, в зависимости от назначения работы. Например, пейзажные летние темы можно печатать на зелёном фоне чёрной краской, текстовые – на красном. Хорошо сочетаются красные и жёлтые цвета, красный, зелёный, синий с серым цветом.

В процессе работы соблюдаем и применяем меры предосторожности. Нужно иметь мыло, для смыва краски и разбавитель краски (не токсичный).

Пластиковое стекло. Готовую для печати краску в небольшом количестве выкладывают на гладкую поверхность 40 x 60 см.

Валик . Краску на стекле раскатывают тонким слоем при помощи валика, а затем переносят на вырезанную поверхность линолеума. После нанесения на линолеум в разных направлениях валиком тонкого слоя краски можно считать, что подготовительная работа для получения оттиска завершена.

Валик бывает трёх сортов; а) валик массовый, составленный из желатина, клея, и глицерина; его применяют в типографиях; б) валик резиновый в) валик из губки – приобрести можно в магазинах.

Бумага для печати может быть использована различная; ватман и полуватман, эстамповая и газетная, тонкая. В зависимости от сорта бумаги на

линолеум накатывается разное количество краски. Если бумага плотная, плохо впитывающая краску, то краски надо использовать большое количество. Краска, нанесённая на линолеум, быстро сохнет, поэтому оттиск надо печатать как можно быстрее. Рекомендуются смачивать бумагу для качественного оттиска.

Рабочее место.

На столе в момент печатания оттисков выделяется место для накатывания краски на линолеум и место для получения с линолеума оттисков. Здесь же следующие материалы; краска, валик, стекло для раскатывания краски, чистая бумага, готовые оттиски.

Чтобы оттиск получился красивым, необходимо взять два одинаковых по размеру листа бумаги. На один из них надо положить кусок линолеума с уже накатанным слоем краски и расположить его так, чтобы он лежал ровно и поля бумажного листа были бы попарно одинаковы.

Линолеум накладывается на первый лист бумаги рисунком вверх. Затем на линолеум сверху осторожно накладывается второй влажный лист бумаги, совмещая его с нижним листом, на котором лежит гравюра, так, чтобы уголки совпали. Если линолеум хорошо размещён на нижнем листе, то композиция на верхнем листе будет отпечатана правильно. На станке бумага закрывается войлоком и под прессом валиков получается оттиск.

Гравированное на линолеуме изображение получается на бумаге обратным, то есть зеркальным. В связи с этим все подписи, слова, цифры и. т. Д. вырезают на линолеуме с расчётом на правильное воспроизведение в печати.

Во время гравировки важно делать пробные оттиски с ещё незаконченной гравюры и затем уже продолжать гравированье. В результате мы имеем улучшенный вариант композиции. Умение исправлять ошибки, допущенные при гравировании, обязательно для каждого учащегося. Это избавит его от необходимости выполнять гравюру заново и сэкономит время.

Упражнения для гравирования

Для отработки техники предлагается ряд упражнений,

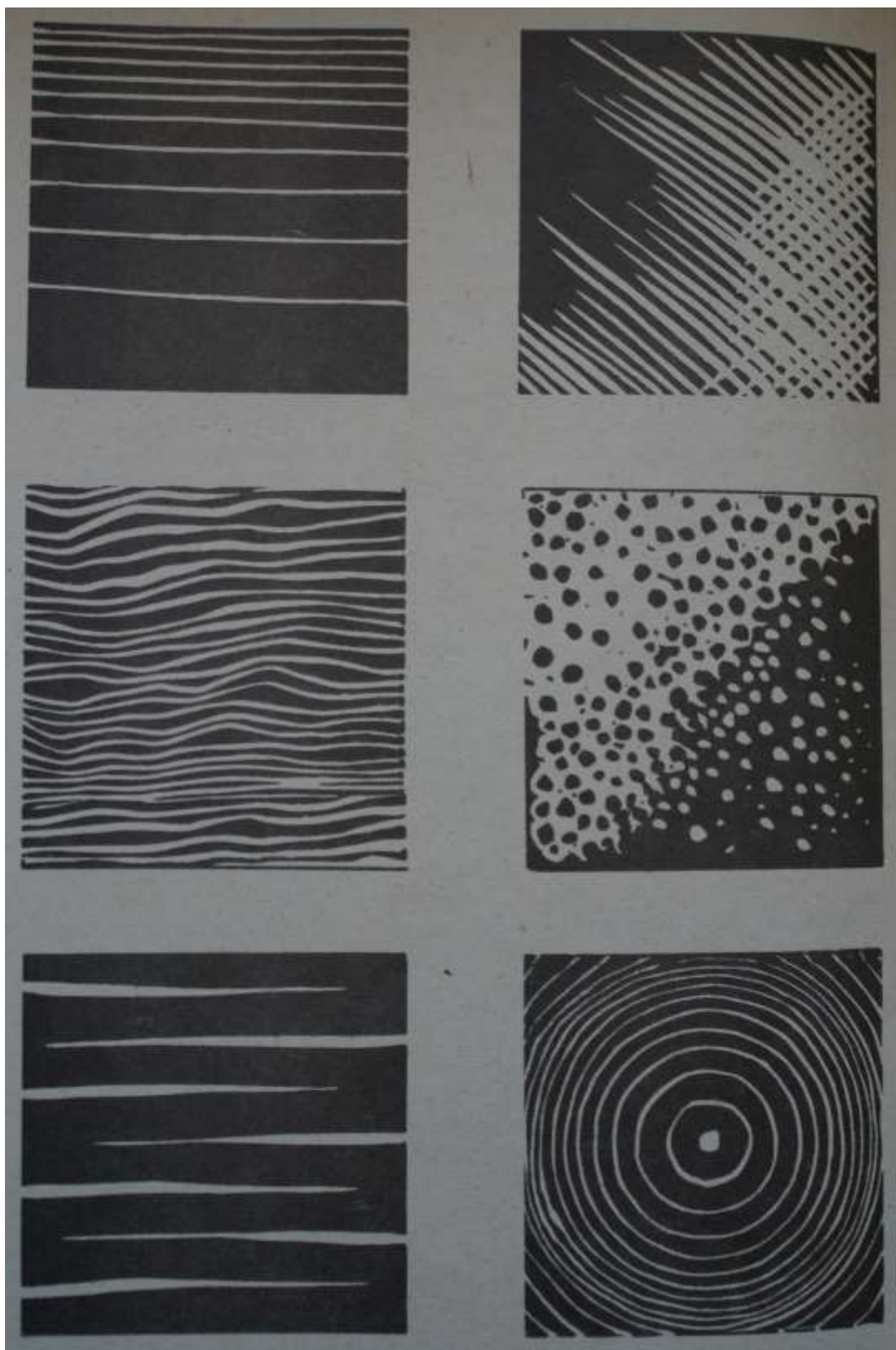
Упражнение №1 предусматривает освоение градаций светотени при работе любым резцом (лучше тонким). Учащиеся должны на одном и том же листе линолеума расположить несколько линий; сначала на одинаковом расстоянии друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту этих линий до максимальной разреженности (то есть до полной плотности цвета в оттиску).

Упражнение №2 заключается в вычерчивании перекрещивающихся и волнистых линий.

Упражнение №3 предполагает овладение техникой нажима на резец. Ведь от степени нажима руки зависит толщина штриха и его постепенное сужение

Все упражнения отрабатываются учащимися непосредственно под руководством учителя и после соответствующего объяснения и показа. При этом рекомендуется воспользоваться специальными иллюстрациями для показа или оттисками небольшого размера. К отдельным упражнениям можно возвращаться и в дальнейшем, уже при выполнении самостоятельных работ.

Упражнения для гравирования.

8.Оттиски

Оттиски могут быть объемными без окрашивания краской. С помощью прессы станкового станка. Предметы плоской формы ключ, монета, верёвка, проволока, лист железа, ткань ажурной формы (кружева), выложенные

композиционно на доске, а сверху лист влажной бумаги. Всё это под пресс станка и получается выдавленное – объёмное изображение на бумаге. Так были выполнены открытки на «Пасхальную» тему, где использовалась ткань – мешковина, спрессованная столовая алюминиевая ложка, объёмный картон - буквы Х. В. – «Христос - Воскреси».

Можно нанести узоры краской; золото, серебро – глеевыми ручками.

Оттиски предметов быта.

Оттиски из металла.

9. Литература.

- Богачкина Л. Г. - Линогравюра в школе. Л. – М., 1983 г.
Волович В. - Книжная и станковая графика Ирбит 1998 г.
Леонтьева Г. К. - Дорогой поиска. Л. – М., 1965 г.

Павлов Н. - Техника гравюры, на дереве и линолеуме М.,1952
Райшев Г. - Графика Екатеринбург 2004 г.
Советы мастеров Л., 1973 г.
Сокольникова Н. М. – Краткий словарь Обнинск 1996г.
Школа изобразительного искусства. Вып. 7. М., 1963 г.
Щипанов А. С. Юным любителям кисти и резцам. М., 1981 г.

10.Приложение 1

«Вокзал» б. офорт - Бахарева Вика 13 лет

«Мой город» б. офорт - Чеканов Денис 14 лет

Приложение 2

«Молитва»б. офорт - Бочкарёва маша 13 лет

«Ангел»б. офорт - Бахарева Вика 13 лет

Приложение 3

«Автопортрет» б. офорт - Диана

«Олени» б. офорт - Шахназаров Эльдар 14 лет

Приложение 4

«Театр» б. офорт - Платонова Люба 13 лет

«Летом у бабушки» б. офорт

«Подсолнух» б. офорт

Приложение 5

«Летящие ангелы» б. офорт, оттиск металл. Бочкарёва Маша 13 лет

Приложение 6

Шахнозаров Ээльдaр 14 лет
«Шопен» б. офорт

Бачкарёва Маша 13 лет «Шопен» б. собственного изготовления, офорт
Приложение 7

Ёлхина Даша 13 лет «Волк» б. офорт

Кобылинская Татьяна 12 лет б. офорт

Плакаты «Нет войне!» - Искандеров Радмир 14 лет

Приложение 9

«Пасхальные открытки» оттиск, декоративное оформление.
СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	3
1.1 Основная цель программно - методических материалов	4
1.2. Требования к уровню подготовки учащихся 13-14 лет	4
2. Планирование занятий	6
3. Несколько слов о линогравюре	7
4. Всё начинается с эскиза	8
5. Материалы и инструменты	8
6. Материалы для печатания оттисков	11
7. Упражнения для гравирования	12
8. Оттиски	14
9. Литература	15.
10. Приложение	16