

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(**ФГАОУ ВО «РГГУ»**)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Учебно-научный центр «Высшая школа реставрации»

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

54.03.04 Реставрация

Код и наименование направления подготовки

Консервация и реставрация памятников материальной культуры

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Материалы и техники графики
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания центра
№ 08 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – показать студентам различие и многообразие техник графики, сюжетного, тематического, образного анализа произведений графики для создания базы дальнейшего профессионального обучения, выработки основ научного мышления, применения навыков работы с коллегами, текстовой информацией и произведениями искусства на практике

Задачи дисциплины:

- изучить особенности техник различных видов графики;
- научиться правилам цитирования источников и научной литературы при анализе памятников живописи и графики;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами;
- научиться самостоятельно анализировать произведения графики письменно и устно.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	<p>Знать: основные признаки графики крупнейших европейских и восточных национальных школ, их достоинства и недостатки</p> <p>Уметь: ориентироваться в основных стилистических признаках графики разных исторических периодов</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом бумажного производства, основами научных подходов к изучению графики ведущих национальных школ</p>
	ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства	<p>Знать: основные признаки графики отечественных школ, их достоинства и недостатки</p> <p>Уметь: ориентироваться в основных стилистических признаках отечественной графики разных исторических периодов</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом бумажного производства, основами научных подходов к изучению отечественной графики</p>

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Материалы и техники графики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Материалы и техники графики» необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история, Всеобщая история искусств (модуль), История русского искусства (модуль).

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 20 ч., самостоятельная работа обучающихся 88 ч.

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Развитие и особенности графики

Стереотипные представления о графике и её отличиях от живописи. Конфликт между объектом и пространством как основная особенность графики. Игра условности, достраивание образа зрителем. Тесная связь с письмом, текстом, шрифтом. Основы: деревянные дощечки, пергамент, бумага и др. Размер, дистанция между зрителем и произведением.

Демократичность рисунка. Связь с процессом работы, будущим замыслом, отражение наблюдений, размышлений автора. Рисование как процесс размышлений над замыслом на примере фрагмента фильма Анри-Жоржа Клузо «Тайна Пикассо» (1956 г.). Субъективность, индивидуальность. Частое отсутствие заказчика. Элемент незаконченности. Уникальность рисунка. Преобладание рисунка в Древнем Мире. Принцип рисования как изначально линейный. Самостоятельность рисунка как вида графики с эпохи готики.

Понятие наброска (кроки), эскиза и этюда. Скорость работы, роль в будущем замысле, связь с живописью (или скульптурой). Индивидуальность и самостоятельность наброска. Намеченность основной композиции и распределения света в эскизе. Этюд как студия отдельной части композиции.

Раздел 2. Материалы. Металлический грифель (свинцовый, серебряный) и его свойства.

Переход от контурно-штрихового принципа рисования к скульптурно-живописному, связанный с распространением угля и итальянского карандаша в эпоху Возрождения. Бархатистость, теплота, глубина тона в рисунке углём. Монументальность, обобщённость угля и тщательная шлифовка поверхности и изображение светотени и объёма в итал. карандаше. Сангина и её красочность. Утончённость. Сочетание с белым мелом и итал. карандашом. Распространение графитного карандаша в эпоху неоклассицизма по техническим и художественным причинам. Разнообразие приёмов. Возможность исправлений. Карандаши разной твёрдости. Удобство использования и перевозки, доступность, популярность. Металлический оттенок. Выразительность и динамика перового рисунка. Основные приёмы – от тонких линий до экспрессивных завитков и тонового пятна. Тростниковое, гусиное, металлическое перо. Рисование чернилами и тушью. Бистр и сепия. Точность, скорость работы, невозможность исправлений. Пластическая моделировка кистью.

Основной принцип развития – от линии к пятну. «Готическое» рисование: линейность, плоскостность, орнаментальность. Переход к пластической моделировке формы в эпоху Возрождения. Штриховка для передачи светотени. Выделение рисунка в самостоятельную форму графики. Развитие от контура к тональному рисунку. Комбинация с кистью. Расцвет тонального рисунка в 17-18 вв. отход от этих принципов в эпоху неоклассицизма.

Интерес к экспрессивному или «импрессионистическому» рисунку в 19 веке. Свобода формы в 20 веке, разнообразие приёмов и техник. Возрождение интереса к линии как самостоятельной ценности.

Уникальная печатная графика - монотипия на металлической пластине. Отпечаток масляной или типографской краской на бумаге. Акварельные эффекты.

Раздел 3. Промежуточные техники между графикой и живописью – пастель, акварель и гуашь. Пастель и её технические свойства: хрупкость, сухость, чувствительность к механическим воздействиям, мягкость. Кроющая способность, нежные переходы цвета, матовость. Любой темп работы, свобода изменений, втирание краски. Расцвет пастели в 18 веке. Рисунки Дега. Акварель и её особенности: прозрачность красок, быстрая работа по влажной бумаге, просвечивающий фон, мягкие переходы тонов. Применение акварели и гуаши для раскрашивания манускриптов и её вспомогательное значение. Становление акварели как самостоятельного средства в к. 18 в. Роль Англии. Гуашь: плотность, матовость, кроющая способность, пастозность. Применение гуаши для эскизов и картонов, миниатюр. Высветление цвета при высыхании. Декоративность, применение в театральных эскизах. Удобство в исправлениях.

Раздел 4. Печатная графика в более чем одном экземпляре. Связь с заказом.

Репродукционная, популяризаторская, пропагандистская, рекламная дидактически-воспитательная, эстетическая функции. Разновидности: выпуклая гравюра (ксилография, линогравюра), углублённая гравюра (резцовая гравюра на металле, офорт и др.), плоская гравюра (литография, алыграфия).

Раздел 5. Выпуклая гравюра. Ксилография как самая ранняя печатная техника.

Применение в нач. 15 в. в Европе. Работа ножом по доске поперечного распила. Инверсия чёрного и белого. Высокая тиражность. Применение в эпоху Ренессанса для книжной иллюстрации. Блочные книги. Трудоёмкость техники. Разделение на художника и резчика. Острота, обобщённость, чёткость, проблематичность исправлений. Цветная ксилография. Кьяроскуро. Возрождение интереса к ксилографии в к. 19 в., стремление к архаизации языка. Линогравюра (на линолеуме). Возникновение в нач. 20 в. Лаконизм, контрастность, упругость и гибкость штриха, высокая скорость работы и тиражность. Любой размер оттиска.

Раздел 6. Углублённая гравюра. Резцовая гравюра на металле и её технология. Работа штихелем по вращаемой металлической (медной) доске. Тираж до 1000 оттисков.

Гибкость стиля, передача формы, объёма, светотени. Пластическая моделировка. Разнообразие штриховки. Рациональное начало, точный расчёт, передача структуры. Распространение в эпоху высокого Возрождения. Торцовая гравюра на дереве. Появление в к. 18 в. Дощечки твёрдого дерева, поперечного распила, работа штихелем. Тонкость штриха, создание тонового пятна точками. Средство репродуцирования. Офорт – гравюра на металле, сделанная химическим способом (травлением). Возникновение в нач. 16 в. Процарапывание рисунка по кислотоупорному лаку офортной иглой. Травление азотной кислотой и печать. Многократное травление (состояние). Слияние художника и гравёра в одном лице. Тиражность около 500 оттисков. Гравюра сухой иглой как дополнение к офорту. Создание дополнительных эффектов с помощью барб. Нежные, бархатистые штрихи. Невысокая тиражность. Мягкий лак как разновидность офорта. Распространение акватинты и меццо-тинто в 18 веке. Акватинта и передача тона с помощью создание точечных углублений при травлении после напыления смолистого порошка. Тираж акватинты до 1000 отпечатков. Сочетание акватинты с другими видами техник углублённой гравюры. Передача «ночных» эффектов с помощью меццо-тинто. Инверсия чёрного и белого. Малая тиражность.

Раздел 7. Плоская гравюра. Изобретение литографии для печати нот. Репродукционная техника. Протравливание кислотой полированной поверхности известняка, на которую нанесён рисунок типографской краской или карандашом. Покрытие камня краской и

печать. Слабая возможность поправок. Цветная литография с нескольких досок. Тиражи в несколько тысяч экземпляров. Гибкость техники, передача индивидуального почерка, сходство с некоторыми техниками рисунка, имитация разнообразных приёмов рисунка.

4. Образовательные технологии

При реализации рабочей программы дисциплины используются следующие информационные и образовательные технологии:

№ те мы	Наименование раздела	Виды учеб ной работ ы	Информационные и образовательные технологии
1	Развитие и особенности графики	Лекция Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
2	Материалы	Лекция Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
3	Промежуточные техники	Лекция Семинарс кое занятие Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
4	Печатная графика	Лекция Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
5	Выпуклая гравюра	Лекция Семинарс кое занятие Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

6	Углублённая гравюра	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-проблема Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
---	---------------------	---	--

7	Плоская гравюра	Лекция Самостоя тельная работа	Лекция-проблема Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
---	-----------------	---	---

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контро ля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Все го
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
контрольная работа 1	10 баллов	10 баллов
контрольная работа 2	10 баллов	10 баллов
контрольная работа 3	10 баллов	10 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлич но	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорош о		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ла ЕСТ S	Оценка по дисципли не	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично) »/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо) »/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F, FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольная работа 1 посвящена проверке усвоения знаний о материалах графики.

Контрольная работа 2 посвящена проверке знаний о печатной графике.

Контрольная работа 3 посвящена проверке знаний о технике углублённой гравюре.

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации по тематике курса:

1. Виды печатной графики.
2. Графика и её выразительные особенности.
3. Виды графики и основные техники в развитии.

4. Построение пространства в графике.
5. Роль размера графического листа и дистанция между зрителем и произведением.
6. Роль цвета в графике.
7. Способы построения объёма в графике.
8. Подготовительные функции в графике и смысл незаконченности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература (основная):

1. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; [отв. ред. Т. С. Царькова]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 782 с., [4] л. ил. ; 22 см. - Парал. тит. л. англ. - ISBN 978-5-86007-771-3.
2. Калмыкова Н. В. Макетирование из бумаги и картона : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М. : Кн. дом "Ун-т", 2010. - 79 с., [4] л. ил. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-98227-604-9.
3. Писцовые и переписные книги Торжка XVII - начала XVIII в. Ч. 1 / Новоторж. археол. экспедиция, М-во культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство, Гос. архив Новгор. обл. ; сост.: И. Ю. Анкудинов, П. Д. Малыгин. - Москва : ЯСК : Рукоп. памятники Древней Руси, 2014. - 615 с. ; 22 см. - ISBN 978-5-9551-0728-8.

Литература (дополнительная):

1. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.: "Высшая школа", 2005. — С.273-284
2. Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Вишпер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004
3. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студентов вузов/ Ю. Я. Герчук. - М.: Аспект Пресс, 2000
4. Смирнова Э.С. Искусство книги в средневековой Руси : Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век / Э. С. Смирнова ; [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания]. - М. : Сев. паломник, 2011. - 559 с. : ил. ; 27 см. - (Центры художественной культуры средневековой Руси). - Рез. англ. - Парал. тит. л. англ. - ISBN 978-5-94431-326-3.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus

	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п /п	Наименование ПО	Производитель
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe
2	Microsoft Office 2010	Microsoft
3	Windows 7 Pro	Microsoft
4	Microsoft Office 2013	Microsoft
5	Microsoft Office 2013	Microsoft
6	Windows 10 Pro	Microsoft
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;

- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Промежуточные техники между графикой и живописью

Форма проведения: дискуссия, аналитическое задание, доклад-презентация.

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислите технические свойства пастели (хрупкость, сухость, чувствительность к механическим воздействиям, мягкость)
2. Назовите особенности выбора темпа работы в технике пастели
3. Укажите особенности работы в технике акварели (прозрачность красок, быстрая работа по влажной бумаге, просвечивающий фон, мягкие переходы тонов).

Контрольные вопросы:

1. Чем обусловлено применение акварели и гуаши для раскрашивания манускриптов?
2. Какие особенности техники работы с гуашью (плотность, матовость, кроющая способность, пастозность)
3. Почему гуашь используют для театральных эскизов?

Аналитическое задание по теме «Причины расцвета пастели в 18 веке».

Задание: на основе предложенных материалов проанализировать процесс развития техники пастели в 18 веке.

Доклад-презентация по теме «Роль Англии в процессе становления акварели как самостоятельного средства в к. 18 в.».

Задание: подготовка доклада и презентации по теме доклада. Тема должны быть посвящена одному из известных памятников в технике акварели - российскому или зарубежному, рассмотрен конкретный аспект его изучения с помощью современных технологий. Тема должна быть согласована с преподавателем

Литература

1. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2013 год / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) ; [отв. ред. Т. С. Царькова]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 782 с., [4] л. ил. ; 22 см. - Парал. тит. л. англ. - ISBN 978-5-86007-771-3.С.235-268.
2. Калмыкова Н. В. Макетирование из бумаги и картона : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М. : Кн. дом "Ун-т", 2010. - 79 с., [4] л. ил. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-98227-604-9.С.24-37.

3. Анализ и интерпретация художественного произведения искусства. Учебное пособие для вузов/ Ред. Н.А. Яковлева. М.: "Высшая школа", 2005. — С.273-284

Тема 2. Техника углубленной гравюры

Форма проведения: дискуссия и блиц-игра в группах. Работа проводится с предметами графики, рассматриваемыми студентами на занятии и изученными заранее.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие источники, описывающие техники гравирования, вы знаете?
2. Какие виды графических техник используются при создании гравюр разных типов? Когда возникли эти техники?
3. Какова специфика организации изготовления гравюр в зависимости от технологии?
4. В чем состоит связь между техникой изготовления гравюры и тиражностью?
5. Какая техника гравирования связана с каким размером оттиска?
6. В чем преимущество линогравюры перед более ранними техниками гравирования?

Контрольные вопросы:

1. Перечислите источники (письменные и изобразительные), описывающие техники гравирования.
2. Когда возникли техники, используемые при создании разных типов гравюр?
3. Опишите специфику организации изготовления гравюр в зависимости от технологии
4. Как связаны между собой тиражность и техника изготовления гравюры.
5. Укажите связь между техникой гравирования и размером оттиска.
6. Проанализируйте преимущества линогравюры перед более ранними техниками гравирования.

Блиц-игра «Художник-гравер» по теме «Выпуклая гравюра».

Задание: на основе полученных на занятиях знаний и умений перечислить все приемы, использовавшиеся при изготовлении конкретной гравюры.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Дмитриева Н. Изображение и слово (Электронный ресурс)// Режим доступа: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4463849>
2. Иванов С.Н. Технология бумаги (Электронный ресурс)// Режим доступа: <http://www.studfiles.ru/preview/395801>
3. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре (Электронный ресурс)// Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FAVORSKIY_Vladimir_Andreevich/_Favorskiy_V.A..html

Материально-техническое обеспечение занятия:

мультимедийный класс, либо ноутбук и проектор (аудиторная работа), экспозиции и фонды музеев: ГИМ, Государственного Музея Востока, Музеев Московского Кремля.

Тема 3. Техника плоской гравюры

Цель занятия — приобрести навык выявления техники изготовления плоской гравюры при рассмотрении готового произведения.

Форма проведения: дискуссия, аналитическое задание, оклад-презентация. Работа проводится с предметами книжной миниатюры, рассматриваемыми студентами на занятии и изученными заранее.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие источники, описывающие техники плоской гравюры, дошли до настоящего времени?
2. В чем состоит специфика западноевропейской, ближневосточной и русской школ плоской гравюры?

3. Какие виды живописных техник используются при создании миниатюр разных типов? Когда возникли эти техники?

Контрольные вопросы:

1. Перечислите дошедшие до настоящего времени источники, описывающие техники плоской гравюры.
2. Опишите специфику западноевропейской, ближневосточной и русской школ плоской гравюры?
3. Когда возникли различные техники, которые используются при создании гравюр разных типов?

Аналитическое задание: проверка в группе результатов описания конкретного предмета из рассматриваемых. Уяснение основных приемов создания гравюры.

Доклад-презентация по теме «Резцовая гравюра на металле и её технология».

Задание: подготовка доклада и презентации по теме доклада. Тема должна быть согласована с преподавателем.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Материалы и техника графики» реализуется факультетом истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины – показать студентам различие и многообразие техник графики, сюжетного, тематического, образного анализа произведений графики для создания базы дальнейшего профессионального обучения, выработки основ научного мышления, применения навыков работы с коллегами, текстовой информацией и произведениями искусства на практике

Задачи дисциплины:

- изучить особенности техник различных видов графики;
- научиться правилам цитирования источников и научной литературы при анализе памятников живописи и графики;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами;
- научиться самостоятельно анализировать произведения графики письменно и устно.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

знать:

- основные признаки графики крупнейших европейских и восточных национальных школ, их достоинства и недостатки;
- принципы построения плана реставрационных работ предметов ДПИ из бумаги;
- особенности производства бумаги разных стран в разное время.

уметь:

- ориентироваться в основных стилистических признаках графики разных исторических периодов;
- определять процесс, лежащий в основе развития и формирования того или иного стиля в графике;
- решать практические задачи, зная особенности производственных технологий разных эпох.

владеть:

- понятийным аппаратом бумажного производства;
- основами научных подходов к изучению графики ведущих национальных школ;
- навыками атрибуции предметов ДПИ из бумаги;
- навыками аргументировано и грамотно излагать свое мнение по поводу методов изучения графики.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы