Дополнительная общеразвивающая программа

«Мастерская линогравюры»

Автор программы:

Иванова Кира Александровна,

педагог дополнительного образования

Время освоения программы: 1 год

Возраст учащихся:11-16 лет

(5-11 кл.)

Пояснительная записка

Направленность программы.

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Мастерская линогравюры» имеет художественную направленность.

Новизна программы.

Данная программа описывает работу кружка линогравюры в общеобразовательной школе. Реализовать работу такого кружка очень сложно из-за необходимости материально-технической базы и владения педагогом средствами печатной графики (высокой печати). В данной программе прописаны темы занятий, необходимый инвентарь, книги и интернет ресурсы для всех, кто хочет заниматься печатной графикой, что отличает ее других программ художественной направленности, где тема печатной графики либо не рассматривается, либо имеет ознакомительный характер.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.

В настоящий момент оказались незаслуженно забыты такие графические техники, как линогравюра, офорт, сухая игла. Их ещё продолжают изучать в художественных ВУЗах, а в художественных школах, студиях уже практически не обучают детей этим техникам. Тогда как именно в нашей стране (и в нашем городе -Великом Новгороде) накоплен огромный опыт создания графических произведений высокого уровня и обучения графике. Такие отечественные мастера графики, как В. Матэ, А. Остроумова-Лебедева, Г. Захаров, И. Голицын, И. Павлов, В. Фаворский и многие другие известны всему миру. Печатная графика уходит из художественных школ, тогда как еще несколько десятилетий назад в журнале «Юный художник» постоянно печатали линогравюры, гравюры на картоне и даже офорты юных мастеров. В нашем городе жили и работали такие замечательные художники-графики, как В. Скляренко, Э. Н. Иванов, работают в техниках эстампа Б. Л. Непомнящий, Н. Л. Локотьков. Печатную графику изучают в НовГУ имени Ярослава Мудрого, существует мастерская печатной графики «Новгородская печатня». Печатная графика вызывает огромный интерес у детей, от создания эскиза до печати оттиска. И от взрослых, и от детей занятия гравюрой требуют дисциплины, трудолюбия, упорства в достижении намеченного результата. Создание гравюры-это многоэтапный процесс, на каждом этапе работы он требует собранности и ответственности. Нужно держать в порядке своё рабочее место, инструменты, печатные формы, поддерживать порядок в графической мастерской.

Очевидно, что помимо профессиональных навыков в современном мире необходимо быть обучаемым, готовым воспринимать новую информацию и получать новые навыки, умение нестандартно мыслить, для чего необходимы определенные личностные качества: воля, стрессоустойчивость, гибкость мышления, адекватная самооценка, способность к рефлексии и анализу своей деятельности. И всё вышеперечисленное способствует формированию этих качеств.

Цель:

-формирование и развитие творческих способностей учащихся;

-популяризация печатной графики среди школьников;

-формирование у учащихся навыков адекватной самооценки, самопрезентации с помощью просмотров и выставочной деятельности;

-формирование у учащихся графической культуры

Задачи:

1. Учить придумывать и воплощать интересный и оригинальный эскиз для гравюры.
2. Понимать этапы процесса обучения.
3. Уметь вести работу, раскрыть в ней свой творческий замысел, доводить свою творческую работу до завершенности от сбора материала (в композиции) до оформления и подписи готовой работы.
4. Развивать волю, стрессоустойчивость. Создание гравюры хорошо тренирует силу воли, усидчивость, собранность и упорство в достижении поставленной цели.
5. Развивать способность работать в команде с помощью организации работы над совместными проектами.

Отличия данной программы от уже имеющихся программ.

Данная программа полностью посвящена печатной графике и обучению ей школьников, что отличает ее от других программ художественной направленности, как правило, не уделяющих большого внимания эстампу и печатным техникам.

Возраст детей, участвующих в реализации программы- 11-17 лет (ученики 5-11 классов).

Сроки **реализации** **дополнительной** **общеразвивающей** **программы-** 1 год.

Режим занятий- занятие по 2 академических часа 1 раз в неделю, формы работы- практические занятия, просмотры, лекции, беседы, выставки.

Планируемые результаты-

-Знание истории гравюры, отличий печатной графики от станковой

- Умение придумать эскиз, скомпоновать его в разнообразном формате- круглом, квадратном, прямоугольном, с вырезанным краем и др.

-Знание особенностей работы с линолеумом, видов линолеума, техники безопасности работы с резцом,

- Умение переносить эскиз на линолеум, «зеркалить» эскиз

-Умение вырезать изображение штихелем на линолеуме точно по эскизу

-Знание способов печати, с помощью станка либо доступных средств (скалка, столовая ложка)

-Знание о красках и бумаге, пригодных для печати оттиска

- Умение подписывать оттиск, обозначать тираж работы

Способы определения результативности:выставки, конкурсы, просмотры, анкетирование, беседы.

Учебно-тематический план.

№п/п	**Тема занятия**	**Количество часов**	
теория	**практика**
1	Техника безопасности. Работа резцом-штихелем. Проветривание кабинета.	**1**	**1**
2	Что такое эстамп? Высокая печать, глубокая печать. Русский лубок.	**1**	**1**
3	Ксилография. Японская гравюра.	**1**	**1**
4	История возникновения и развития гравюры на линолеуме. Советская гравюра.	**1**	**1**
5	Материалы. для гравюры-виды линолеума, штихели, краски. Печатные станки и прессы. Ручная печать. Тираж, подпись оттиска.	**1**	**1**
6	Гравируем осенний лист. Печать осенних листьев. Краски для печати-оранжевые, желтые, красные.	**1**	**1**
7	Силуэт дерева в линогравюре.	**1**	**1**
8	Летучие мыши, тыквы. Раскрашенная гравюра.	**1**	**1**
9	Поиск формата. Квадратный круглый формат гравюры. Вырезанный силуэт. Рамка.	**1**	**1**
10	Изучение красок для печати. Водорастворимые краски. Масляные, типографские краски.	**1**	**1**
11-12	Иллюстрация к сказке «Алиса в Стране Чудес» в технике линогравюры. Эскиз, работа над печатной формой.Иллюстрация к сказке «Алиса в Стране Чудес» в технике линогравюры. Печать оттисков.	**2**	**2**
13	Сухая игла. Описание техники, показ инструментов и работ в данной технике.	**1**	**1**
14	Подарочная упаковка на Новый Год. Печать на бумаге крафт. Сюжеты-ёлки, новогодние игрушки, подарки, новогодняя символика.	**1**	**1**
15	Новогодняя открытка: волшебный шар со снегом(вырезанный силуэт).	**1**	**1**
16	Новогодняя игрушка. Пряничный домик, пряничный человечек в технике линогравюры.	**1**	**1**
17	Снежинка в технике линогравюры. Печать белой краской на бумаге крафт.	**1**	**1**
18	Подготовка к новогодней выставке. Оформление выставки.	**1**	**1**
19	Открытка на День Рождения в технике линогравюры.	**1**	**1**
20	Нестандартный формат: композиция в круге, квадрате, вырезанный силуэт.	**1**	**1**
21	Композиция в рамке.	**1**	**1**
22	Печать на ткани. История народных промыслов, связанных с набойкой по ткани-павловопосадских платков и др.	**1**	**1**
23	Отрытка на 23 февраля в технике линогравюры.	**1**	**1**
24	Особенности изображения линией в линогравюре. Белая линия, чёрная линия.	**1**	**1**
25	Особенности изображения пятном в линогравюре. Изображение штрихами.	**1**	**1**
26	Отрытка на 8 марта в технике линогравюры	**1**	**1**
27	Цветы и плоды. Композиция белой линией.	**1**	**1**
28	Что такое экслибрис(книжный знак). Эскиз своего книжного знака.	**1**	**1**
29	Вырезание печатной формы и печать собственного книжного знака.	**1**	**1**
30	День Космонавтики. Гравюры о космосе.	**1**	**1**
31	Что такое графическая серия. Лекция.	**1**	**0**
32	Создаём графическую серию из трёх работ. Концепция, эскизы.	**1**	**1**
33	Вырезание печатных форм для графической серии из трёх работ.	**1**	**1**
34	Печать собственной серии линогравюр из трёх работ.	**1**	**1**
35	Цветная линогравюра в две доски. Лекция, показ печатных форм и оттисков.	**1**	**0**
	Итого	**35**	**33**

Содержание программы.

1.Техника безопасности. Работа резцом-штихелем. Проветривание кабинета.

Теория: Техника безопасности в кабинете гравюры

Практика: Правильное положение резца при выполнении работы

2.Что такое эстамп? Высокая печать, глубокая печать. Русский лубок.

Теория: Понятие «Эстамп». Народный эстамп-лубочные картинки.

Практика: Видеть отличие высокой печати от глубокой

3.Ксилография. Японская гравюра.

Теория: История и особенности гравюры в Японии. Понятие «Ксилография»

Практика: Эскиз гравюры в японском стиле

4.История возникновения и развития гравюры на линолеуме. Советская гравюра.

Теория: История линогравюры, отличие ее от ксилографии.

Практика: Работа штихелем с деревом и с линолеумом, различия

5.Материалы для гравюры, виды линолеума, штихели, краски. Печатные станки и прессы. Ручная печать. Тираж, подпись оттиска.

Теория: Материалы для создания гравюры, их виды

Практика: Подпись оттиска, проба ручной печати

6.Гравируем осенний лист. Печать осенних листьев. Краски для печати-оранжевые, желтые, красные.

Теория: Как сделать гравюру с изображением осеннего листа

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска.

7.Силуэт дерева в линогравюре.

Теория: Лиственные, хвойные, реалистично либо симыолически изображенные деревья.

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска.

8. Летучие мыши, тыквы. Раскрашенная гравюра.

Теория: Стилизованная открытка-гравюра на Хэллоуин.

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска.

Раскрашивание оттиска акварелью.

9. Поиск формата. Квадратный круглый формат гравюры. Вырезанный силуэт. Рамка.

Теория: Формат в композиции

Практика: Создание маленьких эскизов с разными форматами

10. Изучение красок для печати. Водорастворимые краски. Масляные, типографские краски.

Теория: Краски для печати и их виды

Практика: Проба масляных и типографских красок, сравнение

11. Иллюстрация к сказке «Алиса в Стране Чудес» в технике линогравюры. Эскиз, работа над печатной формой.

Теория: Книжная иллюстрация средствами гравюры

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы.

12. Иллюстрация к сказке «Алиса в Стране Чудес» в технике линогравюры. Печать оттисков.

Теория: Как использовать краску для придания выразительности

Практика: Печать оттиска и подпись

13. Сухая игла. Описание техники, показ инструментов и работ в данной технике.

Теория: Сухая игла

Практика: Проба работы с пластиком.

14. Подарочная упаковка на Новый Год. Печать на бумаге крафт. Сюжеты-ёлки, новогодние игрушки, подарки, новогодняя символика.

Теория: Композиция и виды упаковки

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

15. Новогодняя открытка: волшебный шар со снегом(вырезанный силуэт).

Теория: Композиция со снежным шаром

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

16. Новогодняя игрушка. Пряничный домик, пряничный человечек в технике линогравюры.

Теория: Рождественские мотивы в гравюре

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

17.Снежинка в технике линогравюры. Печать белой краской на бумаге крафт.

Теория: Работа с бумагой крафт

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

18. Подготовка к новогодней выставке. Оформление выставки.

Теория: Оформление выставки

Практика: Подпись работ, компоновка стенда

19. Открытка на День Рождения в технике линогравюры.

Теория: Создание открытки

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

20. Нестандартный формат: композиция в круге, квадрате, вырезанный силуэт.

Теория: Поиск формата для композиции

Практика: Создание эскиза на выбранном формате, а затем печатной формы. Печать оттиска

21. Композиция в рамке.

Теория: Композиция в рамке, способы оформить рамку

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

22. Печать на ткани. История народных промыслов, связанных с набойкой по ткани-павловопосадских платков и др.

Теория: Народные промыслы и совпеменный handmade

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска на ткани

23. Отрытка на 23 февраля в технике линогравюры.

Теория: Создание тематической открытки

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

24. Особенности изображения линией в линогравюре. Белая линия, чёрная линия.

Теория: Линия в композиции

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

25. Особенности изображения пятном в линогравюре. Изображение штрихами.

Теория: Пятно в композиции

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

26. Отрытка на 8 марта в технике линогравюры.

Теория: Создание тематической открытки

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

27. Цветы и плоды. Композиция белой линией.

Теория: Натюрморт в линогравюре

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

28. Что такое экслибрис (книжный знак). Эскиз своего книжного знака.

Теория: Понятие «экслибрис»

Практика: Создание эскиза экслибриса

29. Вырезание печатной формы и печать собственного книжного знака.

Теория: Просмотр экслибрисов

Практика: Создание печатной формы и печать оттиска

30. День Космонавтики. Гравюры о космосе.

Теория: Создание тематической композиции

Практика: Создание эскиза, а затем печатной формы. Печать оттиска

31. Что такое графическая серия. Лекция.

Теория: Серия в графике

32. Создаём графическую серию из трёх работ. Концепция, эскизы.

Теория: Серия в графике

Практика: Создание эскиза серии

33. Вырезание печатных форм для графической серии из трёх работ.

Теория: Серия в графике

Практика: Создание печатных форм для серии

34. Печать собственной серии линогравюр из трёх работ.

Теория: Серия в графике

Практика: Печать оттисков серии, название и подпись

35. Цветная линогравюра в две доски. Лекция, показ печатных форм и оттисков.

Теория: Двухцветная линогравюра-технология

Методическое обеспечение

дополнительной общеразвивающей программы.

Формы и методы организации обучения:

•словесные методы - лекции, беседы;

•практическая работа – основной вид деятельности(упражнения, создание, выполнение творческих работ);

•наглядность(показ и демонстрация приёмов выполнения работы мастером), образцы готовых изделий, показ выставок работ учащихся, плакаты, рисунки;

•доступность и посильность(учёт индивидуальных способностей учащихся);

•систематичность;

•проблемно – поисковые методы;

•экскурсии, выставки;

•участие в конкурсах.

Материально-техническая база:

-Оборудование кабинета-парты, столы, стулья, лампы.

-Линолеум коммерческий гомогенный

-Резцы-штихели -м.б фирмы «Татьянка», «Abig », «Сонет»

-Копировальная бумага, калька, акварельная бумага, бумага для эскизов

-карандаши простые, маркеры чёрные, линеры

-ластик, нож канцелярский, ножницы, зажимы для бумаги

-краски масляные или типографские

-пресс, станок для печати, при невозможности того и другого- скалка, столовая ложка

Cписок литературы и интернет-ресурсов:

1. Л.Зорин. «Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам», АСТ, 2004.

2. Н.Локотьков, «Похищение Европы», Новгородская печатня, 2018.

3. Гурий Захаров. Художник РСФСР, 1975.

4. И.Павлов «Жизнь русского гравера», Издательство Академии художеств СССР, 1963.

5. Всё о японской гравюре., Bestiary, 2012

6. Современная японская гравюра.

7. Ковтун Е. Что такое эстамп. — Л.: Художник РСФСР, 1963.

Сообщество «Линогравюра и ксилография»- <https://vk.com/club3004220>

Cообщество «Японская гравюра»- <https://vk.com/club1060955>