

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА – ВОДКИНА»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
учебного занятия

Дисциплина: ОП.10 «Гравюра»

Тема: «Вводная беседа о графике и ее видах: история гравюры, материалы, инструктаж»

Самара 2022 гг.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

Разработчик: Панфильцев Николай Сергеевич, преподаватель спецдисциплин

Группа – 3А

Учебная дисциплина: Гравюра

Тема: Вводная беседа о графике и ее видах: история гравюры, материалы, инструктаж

Цель урока: Развитие образного мышления и художественной культуры, формирование практических навыков последовательного ведения живописной работы, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.

Задачи:

а) образовательные:

- овладеть профессиональными навыками работы и приёмами исполнения;
- закрепить знания и умения последовательного выполнения живописного произведения;
- научить передавать общий пластический и тональный строй учебного задания,
- научить выполнению особенностей композиционного решения на холсте, умению работать с деталями, что способствует полному раскрытию образа;

б) развивающие:

- развивать и совершенствовать творческое воображение студентов, образное и композиционное мышление;
- развивать аналитические способности, логическое и конструктивное мышление;
- развивать творческие способности, эстетическое мироощущение, вкус.

в) воспитательные:

- вырабатывать внимательность, трудолюбие, самостоятельность;
- воспитывать интерес к окружающему миру, творчеству профессиональных художников;
- воспитывать культуру труда.

Компетенции:

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ.

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК. 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Технология: Технология развития конструктивного видения изображения, сопоставление содержания работы с материалом, выполнение в материале. Технология интерактивной технологии проблемной дискуссии.

Тип урока: Ознакомительный. освоение нового материала

Вид урока: Теоретический вводный обзор графических техник, приемов работы в материале, видов печати и оттисков.

Методы и приёмы обучения:

1. Словесные: объяснение задач, последовательности ведения работы, изучение характера полуфигуры, её образных, пластических, анатомических особенностей, деталей и особенностей костюма; повторение изученного материала по выполнению портрета.

2. Наглядные: показ методического материала по теме (работы студентов училища, наглядные пособия, иллюстрации произведений известных художников).

Оборудование:

a) Для преподавателя: – оборудование для гравюры, хорошо проветриваемое помещение, методические разработки по теме, иллюстрации гравюр и оттисков художников, выполненные учебные работы из методического фонда училища, подбор иллюстраций на цифровом носителе.

b) Для обучающихся – тетради для записи, альбом для зарисовок, салфетки, допустимы записывающие устройства для фиксирования технологии в процессе объяснения преподавателя..

План урока

- Организационная часть – 5 мин
- Проверка готовности к занятию – 10 минут.
 - Подача нового материала – 100 минут.
 - Опрос, ответы на вопросы учащихся – 10 минут
- Дискуссия во время проведения просмотра – 30 минут
- Завершение урока – 5 минут.

Ход урока

Преподаватель в ходе ознакомительной лекции не только рассказывает и дает под запись важные факты из истории гравюры и развития печатных техник в графике, но также демонстрирует по ходу объяснения специализированное оборудование для работы и комментирует специфику печатного процесса.

После того, как преподаватель отвечает на вопросы по теоретическому материалу, он предоставляет студентам для ознакомления примеры работ из методического фонда училища, а также репродукции известных графиков.

Следуя интерактивному методу, проблемной дискуссии преподаватель предлагает студентам обсудить следующие вопросы:

- Как по вашему какая из описанных в лекции графических техник использовалась для данной работы?
- Как считаете, к какому периоду из описанных ранее относится данный автор?
- Опишите последовательность действий для печати на этом станке?

Проблемная дискуссия, как правило, помогает значительно лучше усвоить материал - интерактивная работа в коллективе побуждает студентов не только стараться как можно лучше ориентироваться в новом материале, но и продолжать исследования по нему самостоятельно.

Домашнее задание.

Отработка нового теоретического материала и подготовка первых предварительных форэскизов, закрепление полученных знаний.

Приложение 1

Гравюра - самый молодой из видов изобразительного искусства. Если зарождение живописи, скульптуры, рисунка, архитектуры теряется в доисторических эпохах, то время появления гравюры более или менее точно известно - это рубеж XIV-XV веков. Прежде оттиски производились по тому же способу, что и печати современных учреждений, то есть на дощечке углублялись резцом места, которые должны быть белыми. Намазав затем дощечку краской, прикладывали ее к бумаге и получали грубый отпечаток.

Но 1452 году золотых дел мастер Томазо Финигвера из Флоренции сделал следующий естественный шаг. Он вырезал изображение на серебряной пластинке, натер смесью масла и сажи и приложил к мокрой тряпке. Получилось достаточно хорошее изображение. Томазо Финигвера повторил этот процесс с листами влажной бумаги и убедился, что, возобновляя втирание краски в гравюру, можно получить с нее сколько угодно оттисков.

Дальнейшее развитие этого способа размножения рисунков принадлежит известному итальянскому живописцу Мантенея (1431-1506) (Mantegna). Он является автором около 20 досок с изображениями мифологических, исторических и религиозных сцен. И хотя основные разновидности гравюры имеют свои технологические прототипы, существовавшие в более ранние времена, гравюра в истинном смысле слова, как отпечаток на бумаге изображения, вырезанного на специальной доске, появляется только в это время.

Это исключительное для истории явление, рождение совершенно нового вида искусства, определялось несколькими причинами - технологическими, эстетическими, социальными. Развитие гравюры связано в первую очередь с широким распространением бумаги, ставшей привычной в Европе к концу XIV века. Благодаря бумаге - податливому, легко принимающему на себя различного рода изображения, дешевому материалу, - гравюра обрела основу своей технологии. В это же время имел место распад средневекового высокосинтетического типа искусства, и к XV веку только что появившаяся гравюра приняла на себя качества символичности, отвлеченности, потребовавших новых способов воплощения. И с эпохой Возрождения стабильные людские общности приходят в движение. Довольствовавшиеся ранее алтарными образами в местных церквях, скульптурными украшениями городских соборов, люди новой эпохи стремятся иметь изображения местных и личных святых, которые не только висят на стенах в их жилищах, но и могут сопровождать их в дороге, в деловых поездках. И этой цели как нельзя лучше удовлетворяла дешевая и портативная гравюра.

Дюрер. Святой Иероним

Гравюра обладает особым свойством, в наибольшей степени отличающим ее от всех других видов изобразительного искусства. Это свойство - тиражность. По самому своему определению - отпечаток, сделанный с особым образом обработанной деревянной, металлической или каменной доски, - гравюра всегда существует в нескольких, а часто во многих экземплярах. Появление тиражируемого вида искусства имело огромное общекультурное значение. Гравюра дала возможность дать наглядное изображение какого-либо предмета или устройства, показать необычную внешность или характер местности, а присущее ей свойство тиражности позволяло широко распространять подобное изображение. Во второй половине XV века появляются книги с иллюстрациями, показывающими различные орудия, специфику тех или иных растений, виды городов. Конкретные знания, представление о мире давала человечеству гравюра. И это продолжалось до середины XIX века, когда появились фотография и фотомеханика, заменившие в этом смысле собою гравюру. Надо отметить и социальный аспект тиражной гравюры. При почти поголовной неграмотности социальных низов гравированное изображение, расходящееся

в сотнях и тысячах листовок, возваний, портретов, сатирических картинок, сыграло определенную роль в событиях общественно-политической жизни. Достаточно назвать хотя бы листовки времен Крестьянской войны в Германии в начале XVI века, гравюры эпохи Английской революции XVII века, карикатуры эпохи Великой французской революции XVIII века, русские народные картинки времен Отечественной войны 1812 года.

ILIXTRISSIMO MARCHIONI
MICHAELI NATALE
VINCENTIO JUSTINIANO
Roma Superiori licentia

Майкл Наталис. Святое семейство.

В гравюре существует огромное число видов, подвидов, разновидностей техники. Они рождаются в определенные эпохи, часто отмирают через несколько десятилетий, трансформированными возрождаются в другое время. И все это многообразие призвано к расширению выразительных возможностей гравюры, к обогащению ее языка. Ведь гравюра в принципе располагает гораздо более ограниченным диапазоном средств, чем, скажем, живопись: линия и тональное пятно - лишь эти элементы лежат в основе каждого гравюрного листа. И появление каждой новой техники рождает как бы новый оттенок в использовании этих

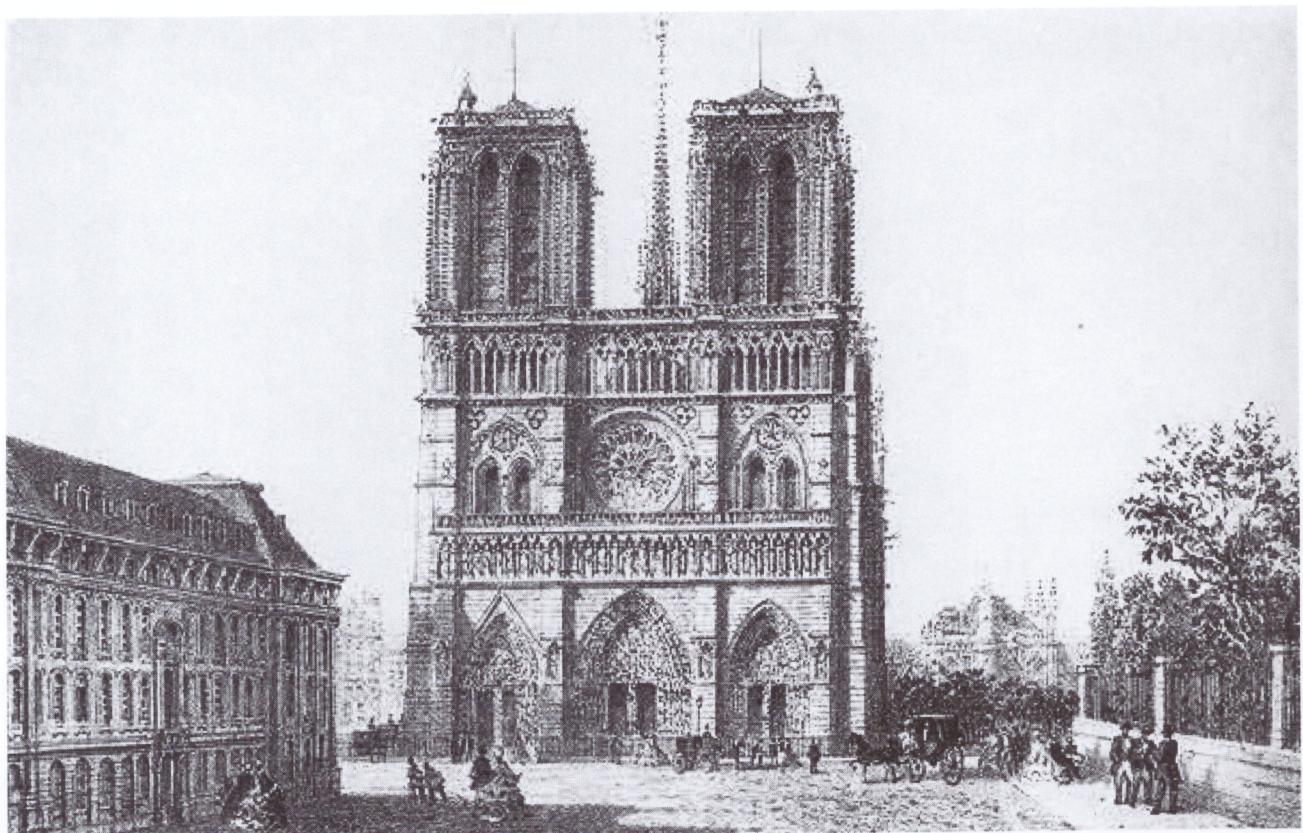
постоянных элементов. В различные периоды в силу основных, доминирующих образных свойств и стилевых качеств изобразительного искусства эпохи сильнее всего развивается та или другая (иногда одновременно несколько) техника гравюры.

Положение в гроб. Мастер не известен.

В XV веке - в первом столетии существования гравюры, в счастливом равновесии существуют две основные гравюрные техники: резец и обрезная ксилография. Между ними почти нет конкуренции. Ксилография всем своим пластическим языком еще тесно связана с искусством средневековья, тогда как резец воплощает в первую очередь новые, ренессансные тенденции. Обе эти техники имели и разного потребителя. Если ксилография предназначалась главным образом для низших слоев населения (что определяло и ее дешевизну, религиозную тематику и декоративный выразительный язык), то резцовая гравюра обращалась к слоям образованным, с их интересом к ученой, гуманистической тематике. С середины XV века происходит разделение этих техник и в другой плоскости: ксилография почти целиком уходит в книгу, резцовые же гравюры получают самостоятельное, не прикладное назначение. Можно отметить и еще одно отличие этих техник. В Италии развивается в основном резец, на севере – в

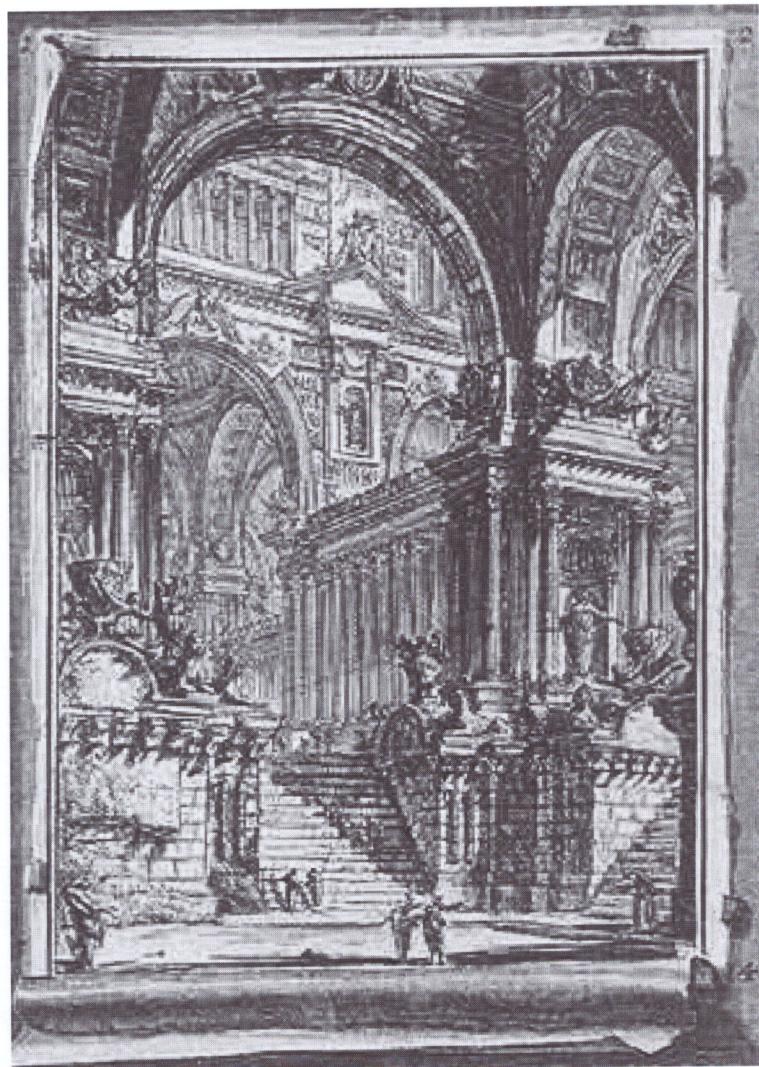
большой степени ксилография. Шестнадцатый век - это век резцовой гравюры. В первой трети века очень значительную роль (особенно в Германии) играет ксилография, хотя именно в этом столетии рождаются офорты и кьяроскуро, но все крупнейшие мастера гравюры работали в резце - от А.Дюрера, Луки Лейденского и Ж.Дюве до Х.Гольциуса. Резцовая техника оказывается настолько авторитетной, что заставляет и ксилографию, и офорты подражать своему языку. И это, в конечном счете, убивает ксилографию и вынуждает офорты таиться в немногих мастерских живописцев.

Собор Нотр-Дам в Париже. Гравюра 19 века.

В XVII веке именно офорты получают все возможности для расцвета. Общие черты искусства этого времени: интерес к среде и пониманию человека как элемента этой среды, переживание пространства, ритмическое единство света и тени, ощущение многоплановости человеческой личности - все это естественнее всего было выражено в офорте. И столетие дало много выдающихся мастеров офортной техники: А.Ван Дейк, Ж.Калло, К.Лоррен, Г.Сегерс, Рембрандт - и это лишь самые значительные имена. Резцовая гравюра продолжает существовать, она даже становится наиболее уважаемой техникой, но, за исключением презентативного портрета (жанра, который дал таких мастеров, как К.Меллан, Р.Нантэйль, Ж.Эделинк), она развивается почти целиком как техника репродукционная. Именно этот аспект резцовой гравюры утверждается в XVIII веке. Появляются все новые виды гравюры - меццо-тинто, акватинта,

пунктир, лавис, карандашная манера. Все они развивались исключительно как репродукционные техники, так же как и традиционный резец.

Гравюра стала осознавать себя вторичным "малым искусством", лишь отражающим блеск и достижения современной живописи и рисунка. Много известных граверов ушли в книжную иллюстрацию: гравюра стала разновидностью прикладного искусства. Но при этом очень расширилась география гравюры. Появились значительные национальные школы в Англии, России, но и там это были в основном школы репродукционной гравюры. Лишь в Италии работают два крупнейших мастера творческой гравюры - мастера офорта Дж.-Б.Пиранези и Дж.-Б.Тьеполо. Только в самом конце XVIII века, как бы в предвестии новой эпохи, к гравюре обращаются еще два выдающихся художника - Ф.Гойя и У.Блейк, работавших уже в следующем столетии. Для гравюры XIX века огромную роль сыграло изобретение фотомеханики. Она убила репродукционную гравюру, сделала ее анахронизмом. Зато творческая гравюра переживает новый расцвет. Лучшими, ведущими мастерами этого вида искусства были крупнейшие

живописцы Э.Делакруа, Э.Мане, Э.Дега, К.Писсарро, Дж.Уистлер, П.Гоген, Э.Мунк, В.Серов. Совсем молодая литография и далеко не исчерпавший свои творческие потенции офорт стали ведущими техниками века. К 1830-м годам практически исчезли все изысканные техники репродукционной гравюры. Но XIX век родил свою собственную репродукционную технику - торцовую гравюру на дереве, просуществовавшую до конца столетия.