

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

_____ Д.В. Галкин

« 02 » _____ 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

История печатной графики

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.15.01

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

_____ Е.Д. Мельченко

Председатель УМК

_____ М.В. Давыдов

Томск – 2023

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – знакомство с эволюцией техник печатной графики в их связи с историческими стилями и жанрами, видами печатно-графического искусства.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–3. Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;
- ОПК–5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.
- ПК–3. Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения уникальной и печатной графики.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК–3.1 Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики.

ИОПК–3.2 Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств.

ИОПК–5.1 Ориентируется в основных характеристиках стилей и направлений в искусстве и условиях их формирования.

ИОПК–5.2 Способен соотнести объект изобразительного искусства со стилем и эпохой.

ИПК–3.1 Знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики.

ИПК–3.2 Создает авторские произведения в сфере графического искусства.

ИПК–3.3 Обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

Познакомиться и в дальнейшей профессиональной деятельности руководствоваться теоретическими основами различных техник печатной графики (ИОПК-3.1, ИОПК-3.2, ИОПК-5.1, ИОПК-5.2, ИПК-3.1, ИПК-3.2, ИПК-3.3).

Ознакомиться с эволюцией техник печатной графики (ИОПК-3.1, ИОПК-5.1, ИОПК-5.2).

Познакомиться с творчеством художников-графиков разных эпох и стран (ИОПК-5.1, ИОПК-5.2).

Освоить терминологию печатной графики (ИОПК-3.1, ИОПК-5.1, ИОПК-5.2, ИПК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История печатной графики» входит в модуль «Техники графики» части обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП специалитета по направлению подготовки 54.05.03 – Художественная графика (оформление печатной продукции).

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, зачет с оценкой

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.1 (Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики): «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.2 (Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-5.1 (Ориентируется в основных характеристиках стилей и направлений в искусстве и условиях их формирования): «История искусств», «Ознакомительная практика (музейная)»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-5.2 (Способен соотнести объект изобразительного искусства со стилем и эпохой): «История искусств», «Ознакомительная практика (музейная)»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИПК-3.1 (Знает и использует традиционные и экспериментальные техники и материалы уникальной и печатной графики): «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИПК-3.2 (Создает авторские произведения в сфере графического искусства): «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИПК-3.3 (Обладает навыком выставочной и просветительской деятельности в сфере графического искусства): «Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)», «Высокая и плоская гравюра», «Глубокая и сквозная гравюра», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика. Станковая графика», «Художественно-проектная практика. Прикладная графика»;

– подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

– лекции: 30 ч.;

– семинарские занятия: 4 ч.;

в том числе практическая подготовка: 4 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
	Введение	<p>Понятие эстампа. История оригинальной (авторской) и репродукционной гравюры. Социальный аспект тиражной гравюры.</p> <p>Искусство книги и искусство графики. Древняя книга. Средневековый рукописный кодекс. Графика и печатная книга Нового и Новейшего времени.</p> <p>Эстамп. Выпуклая гравюра, углубленная гравюра, плоская гравюра. Цветная гравюра. Технологические прототипы эстампа.</p> <p>Оригинальная (авторская) и репродукционная гравюра.</p>
1	Немецкая гравюра XV-XVI вв.	<p>Появление гравюры как самостоятельного вида искусства в Европе в к. XIV в. Обрезная ксилография. Отдельные листы с изображением святых и религиозных сцен, игральные карты, календари, азбуки, учебники, летучие листки и т.д. Ксилографические книги.</p> <p>Религиозные, исторические, жанровые сюжеты, портрет, пейзаж в эстампе XV–XVI вв. Расцвет ксилографии в Германии XVI века Творчество А. Дюрера, А. Альтдофера, Л. Кранаха Старшего.</p> <p>Резцовая (классическая) гравюра на меди. Творчество Мастера игральные карт, Мастера ES, М. Шонгауэра, А. Дюрера. С середины XVI в. развитие классической гравюры преимущественно как репродукционной техники. Марки, денежные знаки, документы.</p>
2	Нидерландская гравюра XV-XVI вв	<p>Нидерландская ксилографическая книга XV века.</p> <p>Резцовая гравюра. Творчество А. Дюхамееля, Луки Лейденского. Работы по рисункам Питера Брейгеля Старшего. Сатирическая графика.</p>
3	Итальянская гравюра XV-XVIII вв.	<p>Гравюра раннего Ренессанса. Творчество А. Поллайоло, А. Мантеньи.</p> <p>Гравюра в стиле живописного рисунка пером. Круг Тициана. Техника кьяроскуро. Творчество Уго да Карпи.</p> <p>Изобретение офорта в XVI в. Ф. Пармиджанино. Светотеневая моделировка и разнообразие гравировальных приемов в творчестве Ф. Бароччи.</p> <p>Панорамы XVII века.</p> <p>Венецианский стиль офорта XVIII в. Офортные сюиты Дж.-Б. Тьеполо. Творчество А. Каналетто, Б. Белотто, Дж.-Б. Пиранези.</p>
4	Французская гравюра XV-XVIII вв.	<p>Доска Прота 1379 год. Гравюра коллективного народного творчества XV–нач. XVI вв.</p> <p>«Часословы» и светские книги Ж. Тори и Б. Саломона XVI в. Серии исторических гравюр Ж. Периссена и Ж. Торторея. Творчество Ж. Дюве. Школа Фонтбле. Портретный жанр в гравюре Ж. Прево.</p> <p>Расцвет французской гравюры в XVII в. Творчество Ж. Белланжа, Ж. Кало, А. Босса, К. Лоррена, К. Меллана.</p>

		Репродукционная гравюра XVII в. Портрет и жанровая гравюра XVIII в. Репродукционная гравюра XVIII в. Новые техники – карандашная манера, акватинта, лавис, пунктир. Цветная гравюра, изобретение цветовоспроизведения, основы современной полиграфии Ж.-К. Леблонном.
5	Голландский офорт XVII в.	Голландский пейзаж в графике. Э. ван де Вельде, В. Бейтевег, Г. Сегерс. Резерваж. Офорты Рембрандта. Бытовой жанр в голландском офорте.
6	Английская гравюра XVIII в.	Сатирические листы, политическая карикатура, аллегорические композиции, иллюстрации У. Хогарта. Меццо-тинто. Репродукционная гравюра Дж.Смита, Р. Ирлома. Пунктирная манера. Техника выпуклой печати У. Блейка. Карикатурные листы Т. Гилрея, Т. Роуландсона. Изобретение торцевой ксилографии Т. Бьюиком.
7	Западноевропейская гравюра XIX в.	Синтез графического и литературного образа в «Капричос» Ф. Гойи. Серии «Бедствия войны», «Тавромахия», «Деспаратес». Распространение искусства литографии. Творчество О. Домье. Офорт Ж.-Ф. Милле, Э. Мане, К. Коро, И.-Б. Ионкинда, Э. Дега, К. Писсарро, А.Цорна. Совершенствование репродукционной гравюры, введение в нее фотомеханических процессов. Ксилография. Иллюстрации Г. Доре. П. Гоген, Ф. Валлотон, У. Николсон. Хромолитография. А. Тулуз-Лотрек, П. Боннар, Ж.-Э. Вюйяр
8	Японская гравюра XVII-XIX вв.	Школа укиё-э. Светская гравюра. Развитие книгопечатания. Коллективный метод создания гравюры. Особенности материалов и инструментов для японской обрезающей гравюры. Своеобразие эстетических принципов японской гравюры. Творчество Моронобу, Масанобу. Цветная гравюра. Творчество Харунобу, Киёнага, Утамаро, Сяраку, Хокусая, Хиросигэ. Взаимодействие японского и европейского искусства на рубеже XIX–XX в.
9	Русская гравюра XVI-XVII вв.	Орнаментальные книжные заставки. Первая фигурная ксилография к первопечатному «Апостолу» Ивана Федорова. Резцовая гравюра Л. Бунина. Станковая ксилография в стиле икон. Библия Василия Кореня. Народная картинка (деревянный и медный лубок)..
10	Русская гравюра XVIII–нач. XX вв.	Гравюра петровского времени. Практические задачи гравюры – книгопечатание, изготовление карт, чертежей. Панорамы А. Зубова, И. Зубова. Работы Е. Чемесова. Ландшафтная гравюра С. Галактионова, А. Ухтомского, И. и К. Ческих. Книжная резцовая гравюра XIX в. Очерковая гравюра. Распространение литографии. Видовая литография. Жанровая литография И. Щедровского. Торцевая ксилография в книжной иллюстрации Е. Бернардского.

		Офорты И. Шишкина, В. Матэ. Творчество А. Остроумовой-Лебедевой, В. Фалилеева, В. Серова, Е. Кругликовой.
11	Гравюра к. XIX- XX в.	Изобретение линогравюры, сериографии (шелкографии). Развитие плаката и иллюстрации. Синтез искусств. Гравюра экспрессионистов. Э Мунк. Э.-Л. Кирхнер, А. Макке, Э.Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф, М. Пехштейн, Э.Нольде, Л. Фейнингер, О. Мюллер, О.Кокошка, О. Дикс. Творчество К. Кольвиц, Ф. Мазереля, П. Пикассо, А. Дерена, М. Шагала, Р. Кента, Л. Меендеса. Советская гравюра В. Фаворского, Н. Куприянова, Н. Гончаровой, И. Нивинского, Г. Верейского, Д. Митрохина.
12	Книга художника XIX- XX в.	Детская книга. Книжка-картинка. Г. Хофман, В. Буш, У. Крейн. Творчество В. Фаворского, В. Конашевича, В. Лебедева, Е. Кибрика, В. Ватагина, А. Пахомова, М. Митурича, Ю. Васнецова и др. Книга художника. П. Боннар, М. Дени, Э. Дега, А. Ван де Вельде, А. Дерен, Р. Дюфи, В. Кандинский, К. ван Донген, Ф. Леже, Ж. Брак, Х. Грис, М. Вламинк, П. Пикассо, О. Редон, М. Шагал, А. Матисс, С. Дали и др. Современная графическая книга.
13	Современные тенденции в искусстве печатной графики	Инновационные технологии гравировки (резьба струей воды, лазерная резка, фреза с цифровым программным управлением). Соединение различных техник печати. Новые материалы для традиционных техник печати. Возможности, предлагаемые новыми красками: голографической или флюоресцирующей, красками, изменяющими свой цвет при изменении температуры. Цифровая печатная графика.

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в виде итогового тестирования и защиты эссе (см. ФОС к дисциплине).

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Анненский И. Ф. Офорт / Анненский И. Ф.. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 1 с.. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=23455. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/23455.jpg>
- Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : Учебное пособие для вузов / Ю. Я. Герчук. - Москва : Аспект Пресс, 2000. - 317, [3] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000102572/000102572.pdf>
- Денике Б. П. Архитектура Японии. Японская цветная гравюра : - / Б. П. Денике.. - Москва : Юрайт, 2023. - 194 с - (Антология мысли) . URL: <https://urait.ru/bcode/517715>
- Зорин Л. Н. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Зорин Л. Н.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. - 100 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/121163>. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/121163.jpg>
- Кузнецов А. В. Основы эстампа : учебное пособие для вузов / А. В. Кузнецов.. - Москва : Юрайт, 2023. - 135 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/520322>
- Леман И. И. Гравюра и литография : очерки истории и техники / И. И. Леман. - Москва : Центрполиграф, 2004. - 1 онлайн-ресурс (293 с.): ил., портр., факс.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000553524/000553524.djvu>
- Мажуга А. И. Высокая гравюра / Мажуга А. И., Почтенная К. О.. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. - 80 с.. URL: <https://e.lanbook.com/book/263123>. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/263123.jpg>

б) дополнительная литература:

- Гульятеева Г. С. Китайская народная картина няньхуа - феномен культуры XX века / Г. С. Гульятеева // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 41. С. 127-138. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000719293>
- Егоров А. Е. Рисунки, сочиненные и гравированные Алексеем Егоровым, императорской Академии художеств профессором и кавалером. - Санкт-Петербург : [б. и.], 1814. - 14 лл.. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000391514>
- Цельногравированная книга и гравюра в русских рукописях XVI-XIX веков : каталог коллекции Отдела письменных источников Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника / автор-составитель О. Р. Хромов. - Москва : АРТ-Родник, 2013. - 438, [1] с.: цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2021/000794728/000794728.pdf>
- Шишкин И. И. 60 офортов профессора Ив. Ив. Шишкина : [альбом] / автор текста, собственность и издание А. Ф. Маркса, в С.-Петербурге. - Санкт-Петербург : Издание А. Ф. Маркса, [1894?]. - 1 папка (8 с., 56 л.). URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000661290>

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>

- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Яндекс и т.д.).

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>

– InkScape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры,

Мельченко Евгения Дмитриевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.