

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ ТЕХНИК НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ

Филатова Евгения Александровна
преподаватель МБУДО «ДХШ»

Графические материалы развивают творческую активность обучаемых как на уроках изобразительного искусства, так и в системе дополнительного образования. В последнем возможностей развития гораздо больше, потому что значительно возрастает количество часов, и, из-за малочисленных групп, преподаватель имеет возможность работать практически индивидуально с каждым учеником. Совместная работа преподавателя и ученика с графическими материалами воспитывает трудолюбие, эмоциональную отзывчивость последнего.

При работе над графической композицией обучаемые художественной школы учатся работать основными выразительными средствами: линией, штриховкой, пятном, точкой, тональным пятном, учиться их сочетать, компоновать. Каждая графическая техника имеет свою оригинальность, которая характеризуется ее технологичностью, а именно свойствами графических материалов, их способностью. Из этого следует, что сама графическая техника подсказывает как надо изобразить выбранный мотив.

Гравюра (от французского слова «graveure» - вырезать) - вид графического искусства, где изображение получается при помощи оттискивания на бумаге или ткани отгравированных специальными инструментами или химическими средствами металлических, деревянных или линолеумных форм. Перед оттискиванием формы покрывают специальной печатной краской. Гравюрой называют и оттиск с награвированной формы, и саму форму. Наличие формы позволяет получить несколько одинаковых оттисков. Существует огромное количество техник гравюры: ксилография, линогравюра, гравюра на картоне, офорт, акватинта, монотипия, сухая игла, шелкография.

Если говорить о видах графических техниках, то существуют четыре разных способа переноса изображения, принципиально различающиеся между собой. Каждый из этих способов имеет несколько вариаций гравировки.

1. Трафарет, когда на место будущего изображения накладывается плоский защитный экран с прорезанными в нем различной формы окна, через которые и проливается на изображение краска.

К трафаретной печати относится **Шелкография (сериграфия)**. В отличие от простого трафарета, где отверстия для краски просто прорезаются и свобода рисунка сильно ограничена необходимостью большого количества перемычек, чтобы сам трафарет не распался на части; в шелкографии основной трафарета является мелкая, обычно шёлковая, сетка. Часть сетки заклеивают специальным составом, оставляя прозрачным рисунок. Сетку накладывают на бумагу и сверху проводят ракелем с краской. Краска проливается через ячейки сетки, и оттиск готов.

2. Высокая печать, когда поверхность печатной формы гравировуют, т.е. нарезают канавки. Нанесённая на поверхность валиком или плоским тампоном краска ложится только на поверхность и в канавки не попадает. К печатной форме прижимается бумага, и мы получаем «портрет» поверхности, испещренный белыми линиями.

К высокой печати относится гравюра на дереве (**ксилография**) и гравюра на линолеуме (**линогравюра**).

Ксилография – (от греческого «xylon» - срубленное дерево) является самым ранним видом высокой печати (на рубеже XIV-XV вв). Вначале была изобретена продольная гравюра, которая режется на досках, распиленных и отполированных

вдоль волокна дерева. Значительно позднее (в XVIII веке) появляется другой вид гравюры на дереве – торцовая гравюра. Она выполняется на досках, распиленных и отполированных поперёк волокна.

Мастерами ксилографии были Хокусай, А. Дюрер, А. Остроумова-Лебедева, В. Фаворский, Г. Епифанов, Я. Гнездовский, В. Матэ и многие другие.

Линогравюра – способ гравирования на линолеуме, самый простой и общедоступный по технологии. Этот метод возник на рубеже XIX-XX вв. Линолеум представляет собой хороший материал для гравюр большого размера, применяют его толщиной от 2,5 до 5 мм. Инструменты для линогравюры используют те же, что и для продольной гравюры: угловые и продольные стамески, а также нож для точной обрезки мелких деталей. В России первым начал применять такую технику ученик В. Матэ Н. Шевердяев. В дальнейшем эту технику для изготовления станковой гравюры и особенно в книжной иллюстрации использовали Е. Кругликова, Б. Кустодиев, В. Фалилеев, В. Фаворский, А. Дейнека, К. Костенко, Л. Ильина и другие.

Гравюра на картоне печатается способом высокой печати, но внешне на гравюру с чёткими черно-белыми плоскостями она не похожа, выглядит, скорее, как набор живописных фактур. Благодаря малому перепаду толщины печатается вся поверхность картона, даже в углублениях, только с разной степенью интенсивности, в зависимости от толщины рельефа. Технологически простой вид гравюры, его используют даже на уроках изобразительного искусства. Но в XX в. некоторые значительные художники-графики использовали гравюру на картоне в своей профессиональной практике. Рельефный оттиск для печати изготавливается с помощью аппликации, составленной из отдельных картонных элементов. Толщина картона должна быть не менее 2-х мм.

Техника была изобретена в 1924 году советским художником Константином Васильевичем Кузнецовым. Особый расцвет переживала в 60-70 года прошлого века, в нынешнее же время в творческой среде наблюдается некоторый спад интереса к ней. Выразительные возможности техники: сама поверхность картона уже является своеобразной фактурой, и каждый новый оттиск отличается от предыдущего. Основные выразительные средства гравюры на картоне – сочетание крупных фактурных тональных пятен.

3. Глубокая печать тоже требует рельефную печатную форму с канавками, но краской заполняются сами канавки, а с поверхности краска счищается. При этом способе печатается не поверхность формы, а канавки. Иногда с одной и той же формы художники печатают двумя способами – глубокой и высокой печатью.

К глубокой (углублённой) печати относятся все способы гравирования на металле: офорт, сухая игла, резцовая гравюра.

Офорт. Разновидность гравюры на металле, техника, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами. Офорт известен с начала XVI в. В технике офорта работали Альбрехт Дюрер, Жак Калло, Рембрандт, П. Пикассо, А. Цорн и многие другие художники.

Акватинта (от итал. *Acqua* – «вода» и *tinta* – «оттенок») – разновидность офорта, которая позволяет создавать тиражные изображения богатой тональности и фактуры. Пластины покрывали тонким слоем канифоли или асфальта и царапали иглой. В

процессе травления кислота проникает не только в углубления от иглы, но и в мельчайшие поры между частичками покрытия. Благодаря использованию нескольких последовательных травлений получался эффект тонового рисунка.

Резцовая гравюра. На отшлифованную металлическую пластину наносят рисунок, а затем прорезают этот рисунок с помощью штихелей – резцов сплошного сечения. Чем глубже и шире канавка, тем соответственно, шире и ярче будет линия на оттиске. После работы пластину зашлифовывают, чтобы убрать с поверхности бугорки и неровности гравировки. Во время работы пластину часто затирают краской, чтобы лучше видеть получающийся рисунок. Способ этот чрезвычайно трудоёмкий, требует определенные навыки, исключительно твёрдой руки и точного глаза. Расцвет резцовой гравюры пришёлся на XVI век, хотя и в последующие века она, как одна из самых изящных техник, пользовалась популярностью и особым уважением.

Сухая игла. Техника сухой иглы, появилась одновременно с резцовой гравюрой – самые тонкие линии проводились не резцом, а острой иглой. Чаще всего используется цинковые доски. Заусенцы («барбы»), которые образуются во время работы по краям линий, не удаляются, как в резцовой гравюре, поэтому при печати линия на листе получается более насыщенная, «бархатистая», как в акварели по-мокрому. Частая штриховка с высокими барбами вообще создаёт на оттиске черные кляксы. Если необходимы сухие линии без расплыва, барбы просто счищают шабером (инструмент для скобления). Сухая игла одна из самых малотиражных

техник, так как барбы быстро заминаются при печати. По графической фактуре очень схожа с натуральным рисунком, сделанным карандашом.

Из русских художников XX века в «сухой игле» успешно работали В.М. Звонцов, В.П. Волков, Г.Н. Соколов.

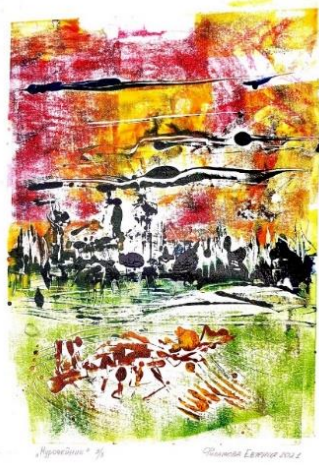
4. При плоской печати рисунок наносится специальным составом, к которому прилипает при накатывании валиком специальная печатная краска, оставляя остальную поверхность формы чистой. Бумага прижимается к форме особым прессом. К плоской печати относится литография.

Литография (от греч. «литос» - «камень» и «графо» - «пишу»). Способ тиражирования изображений основан на химическом процессе травления твёрдой каменной поверхности кислотами. Художник рисует на печатной форме изображение специальным инструментом (литографическим карандашом, тушью или кистью). Затем камень обрабатывают раствором кислот, которые вступают в реакцию с остатками красящего вещества на прорисованных участках и образуют тонкий слой соли. Далее удаляются с формы излишки кислоты скипидаром и наносится на камень типографская краска. Она задерживается на поверхности камня в местах с прорисованными ранее изображениями. Так создаётся заготовка для будущего оттиска. Печать осуществляется под давлением на специальном станке-прессе (литографический пресс). Процесс литографии можно воспроизвести, используя

вместо камня металлические пластины, печатая с них на обычном офортном станке, но металл быстро зажиривается и может обеспечить порядка 10-20 оттисков.

Литография была изобретена в конце XVIII века в Германии, но её расцвет связан с XIX веком. Из множества великих художников Европы, пробовавших свои силы в литографии, следует отметить П. Гаварни и О. Домье. Блестящие рисунки на камне оставили нам Т. Жерико, Т. Стейнлен, А. Тулуз-Лотрек, А. Фантен-Латур, Р. Кент, Ч. Шеннон, К. Кольвиц.

Моноти́пия. (от греч. слова *μονο* – «один» и *τυπος* – «отпечаток»). Это вид печатной графики, который заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педагогике используют технику монотипии для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста. Технику монотипии может освоить каждый. Надо хаотично нанести краски (акварельные, гуашь) на гладкую поверхность, затем прижать эту сторону к бумаге. Во время отрыва листа происходит смешивание красок, которые впоследствии складываются в красивую гармоничную картину. Затем начинает работать воображение, и на основе этой картинки создаётся неповторимый шедевр. Цвета для очередной композиции выбираются интуитивно. зависит от состояния, в котором находится человек.

В детской художественной школе г. Южно-Сахалинска есть возможность познакомить обучающихся не только с техникой оригинальной графики, но и с техниками печатной графики. Из многообразия печатных техник преподаватели

выбирают «Гравюру на картоне» или коллаграфия. Техника «коллаграфии» позволяет работать пятном, учит обобщать изображение.

Этой техниками могут заниматься учащиеся с 9 – 10 лет. Техника предполагает работу с различными материалами. Эффективность решения композиции определяется силой мотивации к созданию выразительного художественного образа, что определяет необходимость исследования учащимися процесса композиционного построения. Одним из мотивирующих средств к поиску новых решений в композиции является «словесное и наглядное поощрение деятельности» со стороны педагога, введение «элементарной конкуренции» при проведении занятий. Нахождение инновационных решений при создании композиции становятся возможными при использовании опыта графического изображения и постепенном развитии креативного и аналитического мышления.

«Новые» необычные техники, о которых обучающиеся даже не слышали, всегда интересны детям. Эффект новизны повышает мотивацию на занятиях. Работа над эстампом – очень захватывающий и волнующий процесс. Ему предшествует сбора натурального материала, выполнение различных зарисовок.

Выполнение графического листа в технике гравюры на картоне.

Целью задачами данного задания являются: формирование творческого мировоззрения, развитие художественного образного мышления; развитие терпения, аккуратности; знакомство с видами печатных техник и получение навыков создания самостоятельных произведений, воспитание уважительного и почтительного отношения к творчеству, к мировому художественному наследию; обучение учащихся последовательности при выполнении работы (от эскиза – к законченному произведению).

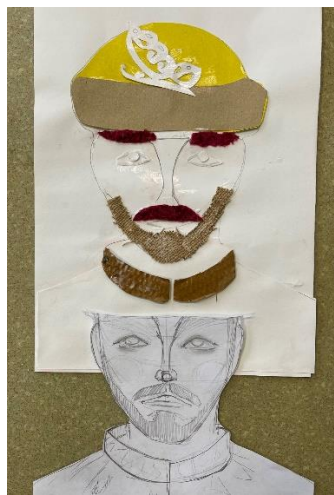
При объяснении нового материала на занятиях необходимо соблюдать последовательность, чтобы учащиеся понимали, с каким видом искусства они знакомятся, в какой технике будут работать, какие этапы надо выполнить, чтобы добиться хорошего результата.

Гравюра на картоне, вместе с линогравюрой занимает ведущее место в учебном и творческом процессе на занятиях в школе. Использование дешевого материала,

получение с одной печатной формы абсолютно разных оттисков, богатство и разнообразие изобразительных средств способствовали распространению этой графической техники в учебной и творческой среде.

С учениками ДХШ были выполнены серии зарисовок жизни малочисленных народов крайнего севера Сахалина. Мотив достаточно непростой, необходимо учитывать особенности техники печати.

1 этап. Работа над эскизом. Ребята должны были создать линейную композицию и придумать какие пятна на листе должны быть тёмные, а какие светлыми. Постараться придумать композицию, построенную на больших тональных пятнах, постараться избавиться ее от сильно мелких деталей. Если же мелкие детали задуманы в композиции, для этого существуют некоторые приёмы для решения непростой задачи, т.к. при печати очень сложно достичь детализации.

2 этап. Зеркальный перенос эскиза на «доску». Это можно сделать либо при помощи кальки или стеклонить через окно. Все элементы рисунка вырезаются, создавая шаблон. Чтобы сохранить этот шаблон как можно дольше, его нужно обклеить с одной стороны скотчем, а с другой промазать клеем ПВА, что позволит краске впитываться не так активно.

3 этап. Вырезание составных частей, наклеивании их в зеркальном виде на картон. Начинаем наклеивать самые большие участки композиции. Постепенно, участок за участком, следует наклеивать плоскости картона – самые светлые места работы должны быть наклеены в самую первую очередь. Используем различные фактуры. Для проработки мелких деталей мы используем нити, контур для батика, тонкие вырезки из различной фактуры или картона.

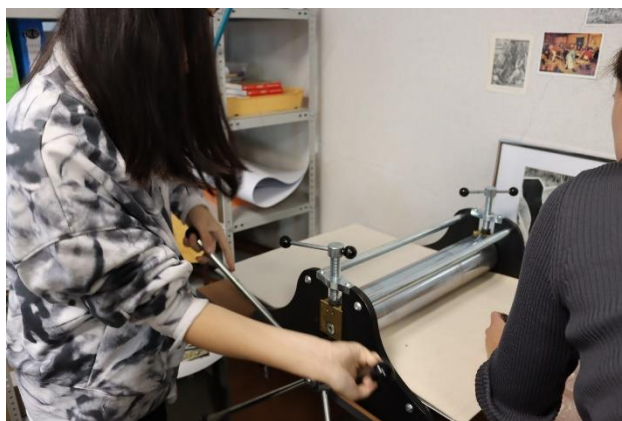

4 этап. После того, как рисунок вырезан, валиком наносится черный акрил, масляная краска или типографская краска. Картон с заготовкой прокрашивается и накладывается на чистый лист бумаги. При помощи профессионального или самодельного пресса получается оттиск картинке, имеющий объёмный вид. Это

простая разновидность гравюры, но наиболее подходящая для создания ее вместе с детьми.

6 этап. Аккуратно снимаем картон и любимся отпечатанным рисунком.

В статье описаны основные виды печатной графики и особенности их применения. Один из них, «Коллаграфия», отлично подходит для реализации творческих задумок детей в стенах детской художественной школы. Описанные этапы знакомят читателя с особенностями данной печатной техники, демонстрируют лёгкость ее выполнения.

Творческие работы детей

Юн Алиса – 15 лет,
3 кл. ДООП с 11 лет «Оленьи дела»

Цыбай Арина – 15 лет,
3 кл. ДООП с 11 лет «Серебряное копытце»

Соловьева Анна – 16 лет,
3 кл. ДООП с 11 лет
«Женщина с кошкой»

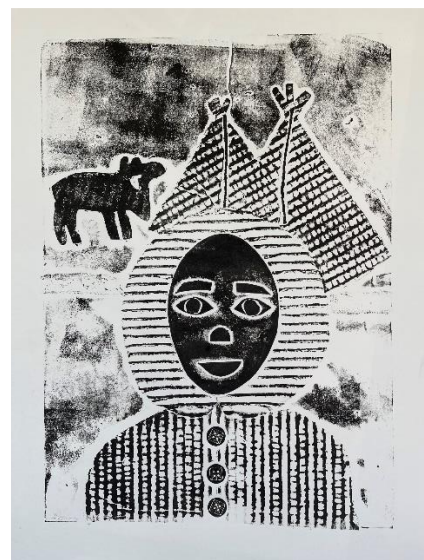
Матвеева Анна – 14 лет, 3 кл. ДООП
ДООП с 11 лет «Шаман»

Шаршень Анастасия-14 лет
«Серебряные мотивы» 3 кл.

Ким Алина – 15 лет
«Рыбак» 3 кл.

Бардакова Диана – 14 лет
«Нивхи» 3 кл.

Список использованных источников

1. Алексеева М. Гравюра Петровского времени, Ленинградское отделение «Искусство», 1990. – 192 с.
2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика: учебное пособие для вузов, - М.: Владос, 2019. – 176 с.
3. Билибин И.Я. Живопись, книжная станковая графика, театрально-декорационное искусство, - М.: Белый город, 2016. - 223 с.
4. Геташвили Н.В. Рембрандт. –М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 128 с. - (Галерея гениев).
5. Зорин Л. Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам, Учебное пособие, Изд. Планета Музыки, 2019 г. -100 с.
6. Кузнецов А.В. Основы эстампа: учебное пособие для СПО. – М.: Изд. Юрайт, 2021. – 135 с.
7. Лебединский М.С. Гравёр Петровской эпохи Алексей Зубов, - М.,: Искусство, 1973. – 105 с.
8. Намаконова Е.В. Сказки над рекой. - Южно-Сахалинск, ОАО Сахалинская областная типография. 2015. – 128 с.
9. Турова В.В., Безменова К.В. Советская цветная гравюра. – М.: Советский художник, 1978. – 80 с.

Интернет источники:

<https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/litografiya-raznovidnost-grafiki>