

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ В ГРАФИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ ОФОРТ

Проведенный анализ литературных данных по графическим техникам печати иллюстраций, в том числе, и офорту, позволил выбрать его манеру - травленный штрих способом Калло. Техника офорта и выбранная манера была использована нами на практических занятиях со студентами-экологами и студентами-технологами швейных изделий при изучении вопроса иллюстрирования по предметам «Архитектурная графика» и «Рисунок». Студентами экспериментально подобран режим травления, что вызвало активизацию их фантазии, эмоций и активного творчества работы офортиста, и позволило изготовить серию графических листов по мотивам сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок» в выбранной технике и манере. Составлены рекомендации для студентов с целью формирования у них навыков в офорте.

Известно, что для изготовления и печати иллюстраций применяются различные графические техники, выбор которых является творческим процессом, что весьма актуально. Одной из наиболее своеобразных техник, на наш взгляд, является офорт – графическая техника глубо-

кой печати, имеющая несколько манер, среди которых основной и определяющей является травленный штрих.

Однако в литературе нет единого мнения об этой манере офорта. Одни авторы считают, что эта манера офорта несовременна, что травленный штрих – стилизация [1]. Однако, в таких суждениях, прежде всего, видно незнание специфики этого вида искусства. Другие авторы считают, что в настоящее время травленный штрих приобрел широкую известность своим самобытным искусством, так как концентрирует в себе все наилучшие, наиболее характерные особенности данной графической техники. Значение этой манеры настолько велико, что, не овладев ею, нельзя понять природы офорта, вообще, и трудно рассчитывать на успех во всех других манерах [2].

В связи с вышеизложенным, цель данной работы состояла в исследовании и анализе работ художников, пишущих в этой манере, что позволило обосновать актуальность и выбор техники офорт и манеры травленный штрих при создании серии графических листов по мотивам сказки П.П. Ершова «Конек-горбунок для формирования профессиональных навыков студентов в этой технике.

В соответствии с поставленной целью нами были исследованы литературные аналоги по видам печати иллюстраций, а затем выбрана индивидуальная смешанная техника для создания нашей серии графических листов и выработаны рекомендации студентам по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика» для формирования навыков в офорте.

Известно, что история иллюстраций уходит глубоко в века. В Древнем Египте и Древней Руси они создавались к рукописным книгам в одном экземпляре, поэтому высоко ценились и стоили очень дорого. Однако, потребность в книгах привела к возникновению мысли о печатных книгах и иллюстрациях. Поэтому, на наш взгляд, студенты, занимающиеся по этим предметам, должны овладеть навыками печати. Изобретение книгопечатания в Европе относится к концу XIV века. Печать производилась путем прижимания бумаги к доске, на которой гравировался текст иллюстрации. Доски смазывались черной краской, поэтому иллюстрации были такими же черными, как и текст [2].

В Древней Руси существовали так называемые лубочные картинки. Искусство в них находится на низшей степени, рисунок «неправилён» до уродливости, отделка груба, неопрятна, раскраска похожа на малеванье, но под внешностью скрываются существенные признаки внутренней жизни народа. В этой связи приведем интересное высказывание известного писателя Снигерева, который определение «лубочный» объяснял несколькими способами: луб (липовая кора) – материал для письма и рисования, доски для печати картинок вырезали из липового дерева, а картинки разносили в липовых лубках-коробьях [3]. Народный издатель Сытин печатал не собственно лубок – одноцветный оттиск с раскраской вручную, а хромолитографию – цветную репродукцию.

Отметим и тот известный факт, что еще в середине XV века Гутенберг разрабатывает в Германии новый способ печатания – металлические наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. Одновременно в России в 1564 году Иван Федоров самостоятельно разработал процесс книгопечатания и напечатал первую книгу «Апостол».

Скажем отдельно об истории появления офорта. До конца XVII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстрации стало более совершенным. Их стали печатать с гравировальной металлической доски, штрихи рисунка получались от углублений, прорезанных резцом, в них затиралась краска, которая при печати переходила на лист бумаги. Кроме резцовой гравюры был открыт способ получения углубленных штрихов в металлической доске при помощи травления кислотой (офорт). Резцовая гравюра и офорт позволили делать иллюстрации гораздо более тонкими и сложными по рисунку, чем на деревянной доске. Изображение печатали с литографского колена, что не только удешевило печатание книг, но и дало возможность передавать живой рисунок [3].

Показателен тот факт, что известный английский писатель Уильям Блейк две знаменитые книги своих стихов «Песни невинности» и «Песни опыта» писал, рисовал, гравировал и печатал сам, применяя свою особую технику цветного выпуклого офорта, разными способами раскрашивая оттиски от руки [4].

Таким образом, для печатания иллюстраций применялись, условно говоря, торцовая тоновая репродукционная гравюра, гравюра на дереве, резцовая гравюра на металле, литография и офорт [5]. И каждая техника придавала определенной книге своеобразные, присущие своему времени, стиль и образ. Особенности графического материала определили и характер оформления книги. Так, иллюстрация, выполненная в гравюре, имела двух авторов: художника, сочинившего и нарисовавшего ее, и гравера, который ее вырезал.

С изобретением фотографии в 1837 году начинается воспроизведение иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Так, последовательно были найдены цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами), трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций) и ксерокопия. Возможности художников еще больше увеличились: от рисунка пером до тонального черно-белого рисунка кистью или карандашом, от сдержанного рисунка в две краски до яркого цветного живописного решения. А сколько новых комбинированных техник изобретают художники, какие неожиданные материалы применяют, работая над иллюстрациями! Выбор материала изобразительного языка, принципы построения книги не произвольны, они диктуются характером и стилем литературного произведения.

Приведем конкретные примеры из практики работы со студентами по предметам «Рисунок» и «Архитектурная графика». Нами выбран материал сказки П. П. Ершова Ковек-горбунок не случайно. Ведь мир художественных образов, созданный автором, вызывал и активизировал у студентов их фантазию, эмоциональную сферу, актуализировал, выражая все это в технике офорт. Поясним ход работы. Все 4 графических листа нашей серии по мотивам этой сказки выполнены в офорте в манере травленого штриха, подкрашенные акварелью в одной смешанной технике, в которой используется несколько техник, но основной является травленный штрих.

После печати еще мокрый оттиск крепился к планшету. Затем был наведен необходимый колер, которым были покрыты все листы. Потом этим же составом акварели был подобран тон при помощи заливок более темных пятен. Черной тушью пером штриховали, набирая тон, чтобы получился более сочный рисунок.

Следующий этап связан с позолотой акрил-золотой краской там, где, по нашему мнению, должен быть легкий блеск, так как полностью матовая работа смотрится скучной, а золото придает ей благородство. Также вырисовывались детали, орнамент, оттенялись формы, высветлялись пучные места, выделялись композиционные центры и тематические акценты. Это придаст работе целостность и законченность.

Как уже было указано, работы выполнены в манере травленого штриха. Эта работа требует последовательного выполнения следующих процессов: предварительная обработка печатной формы, жестяной доски, грунтовка доски кислотоупорным лаком, рисование иглой по загрунтованной доске, травление прорисованного изображения азотной кислотой и печатание оттиска. На первый взгляд может показаться, что технические процессы занимают здесь преобладающее место, но, на самом деле, они органически входят в творческую работу офортиста. В первую очередь, это относится к травлению, которое обязательно должно распространяться и на печать, так как никто, кроме самого автора, не сможет во всей полноте возродить свой замысел средствами печати.

В заключение занятий мы указывали студентам на тот факт, что техника офорта допускает применение различных приемов. Так, в литературе различают два способа травления как основные и наиболее распространенные:

Простейший способ – травление в один прием (*a'plat*), когда все изображение протравливается одновременно. Таким способом можно травить изображения, не требующие разнообразной тональной насыщенности штрихов, однако, некоторую разницу в их толщине можно получить, рисуя иглами разной толщины. Самый распространенный способ – травление с последовательным выкрыванием лаком, которое ввел в технику офорта Калло [1,4]. Этот способ и был использован нами в работе со следующей длительностью травления, подобранной студентами экспериментально: 3, 3, 5, 3, 5 и 7 минут каждое травление соответственно.

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:

Проведение анализа литературных данных по офорту позволило выбрать студентам его основную манеру - травленный штрих способом Калло.

Студентами экспериментально подобран режим травления, что вызвало активизацию их фантазии, эмоций и активного творчества работы офортиста

Изготовлена серия графических листов по мотивам сказки в офорте.

Литература:

1. Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. – М.: Искусство, 1971, с. 5-13.
2. Овсян О. А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство, 1985, с. 13
3. Искусство книги, Вып 10 М., 1987, с. 9-13, 51-55.
4. Банкина Э. З. Детская книга вчера и сегодня. – М.: Книга, 1988, с. 5-25.
5. Демосфенова Г. А. Как иллюстрируется книга. М.: Искусство иллюстрации, 1973, с. 3-9.