

УДК 75.051
ББК 85.14
Б-91

Бурмистрова Светлана Викторовна, доцент кафедры графики Кубанского государственного университета (КубГУ), т.:89180432564.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПЕЧАТНОЙ ПОГОТОВКИ В СТАНКОВОЙ ГРАФИКЕ (рецензирована)

Указаны особенности препечатной подготовки в станковой графике и обусловлена необходимость методической последовательности их выполнения студентами в процессе обучения.

Ключевые слова: станковая графика, препечатная подготовка, главенствующая роль рисунка, развитие творческих способностей личности.

Burmistrova Svetlana Victorovna, Associate Professor of Graphics Department of Kuban State University (KubSU), tel: 89180432564.

FEATURES OF PRE-PRESS PREPARATION IN MACHINE GRAPHICS

Features of prepress in the machine graphics have been determined, need for methodological consistency of its performance by students in the learning process has been highlighted.

Keywords: easel graphics, prepress, the primacy of the figure, the development of creative abilities of the individual.

Кафедрой графики Кубанского государственного университета (КубГУ) много лет ведется большая учебно-творческая работа по овладению студентами традиционными тиражными технологиями: линогравюрой, офортом, литографией. В последнее десятилетие кафедрой графики разработана и успешно внедрена в учебный процесс новая печатная техника – техника прорезной гравюры, запатентованная КубГУ в Федеральном агентстве по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Цель данной работы состоит в указании особенностей препечатной подготовки в станковой графике и обусловленности необходимости методической последовательности их выполнения студентами при обучении.

Известно, что гравюра в течение трех столетий была почти единственным способом воспроизведения художественных произведений, выполняла роль книжной иллюстрации. Благодаря своей доступности, она чаще использовалась и являлась больше средством, чем самоцелью, украшала книги, привлекала к ним простой народ и таким образом знакомила с их содержанием. Однако в XVI-XVIII веках книги были предметом роскоши и дорогого удовольствия для немногих. Поэтому гравюра нашла путь к сердцу простых людей в виде лубочных картинок, которые долгое время заменяли дорогостоящие живописные образы, даже в церквях. В XVII веке гравюры, вырезанные на меди, назывались «потешными» печатными листами и были необходимой принадлежностью не только царских палат, но и деревенских изб. Чрезвычайна роль гравюры в иллюстративном отражении всех политических, бытовых и духовных событий русской истории. События внешней и внутренней политической жизни, сухопутные и морские сражения, придворные празднества, народные гулянья, триумфальные процессии, дипломатические конгрессы, театральные представления, маскарады, фейерверки, и, наконец, громадная вереница портретов исторических людей – все это составляет содержание русских гравюр, представляет огромный исторический интерес и является достоянием русского народа. К сожалению, многие русские гравюры с течением времени стали большой редкостью, иные и вовсе исчезли. Гравюра стала раритетом, а для репродукции выбирают цинкографию и фотографию, а также другие современные способы репродуцирования.

Учитывая особенность станковой графики, на 4-5 курсах в группах специализации практикуются задания в различных графических материалах и техниках, таких как линогравюра, гравюра на картоне, офорт, монотипия, диатипия, графография и т.д. Выполняются как пробы данных техник, так и самостоятельные задания по поводу натуры в этих техниках и самостоятельные жанровые композиции. Для таких занятий просто необходим подготовительный материал, выполненный в эскизах и рисунках к ним. Хочется отметить важность знаний композиции в их исполнении.

Особенности композиции в станковой графике опираются на всеобщие законы композиции, распространяющиеся на все виды изобразительного искусства. В станковой графике применяются различные композиционные правила, приемы, и средства, однако они дают иные результаты, чем скажем, в станковой живописи или скульптуре, что связано со спецификой станковой графики. Композиция строится, как и в станковой живописи на основе образно-пластического решения темы, сюжета. Так, в графике Е.А. Кибрика большое значение придается граничащей с живописностью тональной проработке всего изображаемого, тональные контрасты создают выразительность и выделяют главное в таких произведениях.

Графика еще более условна, чем живопись, в которой реальные цветовые качества предмета имитируются цветовыми, колористическими средствами. В графике эти же реальности передаются черно-белым рисунком (линейным, штриховым, контурным). Условность графики по-разному проявляется в её различных видах и жанрах. Так, в плакате большая роль принадлежит декоративно-броскому пятну, силуэту формы, «читаемой» издали, в карикатуре условность связана с неким перемещением понятий и функций, основанных на сходстве сравнений, аналогии. В портрете, пейзаже, сюжетно тематических графических листах форма передается достаточно правдиво, в меру узнаваемости её зрителем, хотя и здесь условность изображения всегда присутствует.

Гравюру отличают изобразительные и технические условности. Например, в некоторых произведениях графиков световые части объемных форм трактуются чистым тоном белой бумаги, при этом плавность перехода от тени к свету показывают штрихом только небольших полутеней, создавая впечатление реальности предмета. В станковых графических композициях в декоративно-живописной манере объем и пространство передаются средствами светотени или в цветном плоскостном изображении, иллюзия объемного изображения достигается рисунком, образующим контур формы.

Художественный язык черно-белого плоскостного пятнового графического изображения строже, сдержаннее, чем язык других графических техник. В таком изображении художник отбрасывает линии, уничтожает контуры, игнорирует действительные очертания фигур, сливая их в черные и белые плоскости, в какую-то мозаику резко очерченных пятен, соприкасающихся одно с другим, то закругленными, то ломаными краями. К графике контрастных пятен он приходит через поиски в штрихе, линии. Выразительность примитивнейших средств доводится до предела степени обостренности. Развивая эту тему, приведем слова А.А. Сидорова: «Линий в мире нет, они нами мыслятся только. Изображая на бумаге видимое нами посредством линий, мы даём лишь символический намёк на ограничение существующих в мире форм. Черного и белого в мире также нет, ибо та же живопись научила нас взаимодействиям дополнительных цветов, и нет в мире плоскостей, ибо они примышляемы нами из геометрии, вспомогательные средства наши для постижения трехмерного пространства».

Главная особенность графического искусства в целом – главенствующая роль рисунка, использование, прежде всего, графических материалов (карандаш, уголь, тушь, сангина и др.), технических средств графики (линия, штрих, пятно и т.д.), приёмов (символ гиперболы, гротеск, аллегория и т.д.), отличающиеся в основе своей от живописи и тем более от скульптуры, где объёмные формы не изображаются на плоскости, а передаются в буквальном смысле. Возвращаясь к особенностям станковой графики на занятиях по специализации, хочется подчеркнуть огромную роль рисования с натуры и самостоятельную роль рисунка. Рисунок, в отличие от графики в целом, разновидностью которой он является, несет двойную нагрузку подготовительного материала и самостоятельного произведения.

Начиная заниматься станковой графикой, студенты не должны оставлять рисование с натуры. Главным образом для поддержания навыков и развития глазомера, чувства формы у студентов (3, 4, 5 курсов) необходимо делать рисунки с постановок. Эти рисунки используются студентами для создания черно-белых цветных графических листов, выполняемых как в печатной графике, так и в уникальной. В них обязательно должна быть законченность, анализ формы предметов и пластическая связь между ними. Не обязательно увлекаться проработкой деталей, мешающих цельности и художественности графического изображения. Такие рисунки могут служить как подготовительным материалом, так и самостоятельными произведениями и выставляться на просмотрах по специализации наряду с выполненными с них графическими листами. Размер их может быть меньше графического листа, но с учетом того, что при техническом увеличении на компьютере или ксероксе, изображение грубеет, упрощается, требует доработки.

Важно заметить необходимость подготовительного рисунка, так как печатная графика требует серьезной и обстоятельной изобразительной подготовки. Выполняя рисунки, подготовительные под печатные листы, надо учитывать специфику и характер материала, будь то линогравюра, офорт, гравюра на картоне, литография. Перед выполнением их делается ряд эскизных зарисовок,

определяющих пластику, штриховую основу, тональный и пластический силуэт изображения. Объектами для зарисовок могут служить голова и фигура человека, детали одежды, части и предметы интерьера или растений. Зарисовки выполняются графическими материалами, наиболее передающими материал графического листа: угольные карандаши, фломастеры, тушь-перо, шариковая ручка, кисть и т.д.

Зарисовки это личный рабочий материал художника. Но большинство великих художников-рисовальщиков оставили после себя огромное количество зарисовок, выполненных для значительных произведений, которые являются, в свою очередь, отдельными шедеврами рисовального мастерства. Это такие мастера как Рембрандт, К.П. Брюллов, И.И. Шишкин, А. Дюрер, Леонардо да Винчи, и многие другие художники.

В изображении под графический лист важно зафиксировать графический эффект, увиденный в натуре. Для этого используются различные ракурсы, увиденные в натуре, рисование при контрастном и дневном освещении, как по памяти, так и по собственным фотографическим изображениям с природы. Условность графики открывает свободный композиционный поиск для студентов и широкий диапазон творческих возможностей. Эскиз – это поиск наилучших вариантов графических решений натюрморта, пейзажа, жанровой картины, а так же учебных постановок. Для выполнения эскизов с конкретной постановки надо перед занятием обозначить выбор лучших точек зрения на постановку и наиболее выгодный ракурс. Затем выбрать формат в зависимости от характера постановки, которая строится по схемам горизонтальной, вертикальной или квадратной композиции. Необходимо найти размер и масштаб взаимосвязи масс предметов и количества пространства вокруг них, использовать при компоновке все правила и принципы композиции, имеющиеся в багаже студента. Причем поиск композиционного центра, ритмов, пластики, симметрии должен осуществляться довольно четко и читаться подробно на эскизе, так же, как и на основном подготовительном рисунке. Эскизы могут носить характер линейно-пространственный, плоскостной.

После выполнения 15-20 эскизов студенты могут разработать уже методику работы над основным графическим листом. Основной рисунок под графический лист делается на примере наиболее проработанного эскиза и может считаться самостоятельным графическим изображением.

Выполнение рисунка на основе эскиза – это творческий процесс, который не должен превращаться в детальное, «сухое» увеличение эскиза до размеров основного графического листа. При рисовании используются основные композиционные принципы, выраженные в эскизе, а также дополненные и проработанные в такой же мере, что и законченное графическое изображение. Работа над графическим листом не терпит неряшливости, так как это может ослабить читаемость подробностей композиции, а графика – это особый камерный вид искусства, требующий зачастую близкого рассматривания деталей и подробностей, иногда под увеличительным стеклом, поэтому наиболее трепетно надо относиться к чистоте рабочего листа и бумаги, на которой рисуем, а также обращать внимание на изящество и тонкость мелких деталей в рисунке.

Формат законченных графических листов, как правило, соблюдается в пределах одного чертежного листа. Современные тенденции графики диктуют и большие форматы: А1, А2 и гораздо крупнее. Небольшие форматы позволяют максимально кропотливо прорабатывать мелкие детали, а крупные, наоборот, развивают чувство плакатности образа и плоскостности, силуэтности изображаемого. Говоря о законченности изображения, не обязательно подразумеваются длительно и трудоемко выполненные листы. Можно путем длительных тренировок ума и руки добиться быстрого и законченного изображения. Процесс трудоемкости переносится на своеобразный подготовительный период рисования эскизов, набросков, зарисовок с природы, отрабатываются и графическая манера исполнения, и пластика, и композиционное решение, выполняемые в быстром изображении. Безупречное зрительное соединение изображения и плоскости бумаги достигаются в подобной работе. Графические изображения не редко делаются без природы, но можно их заканчивать и с натуральных постановок для оживления произведения вновь увиденными впечатлениями. Такое завершение работы требует предельной осторожности. Зачастую надо сделать несколько необходимых штрихов, чтобы достичь нужного эффекта.

Как правило, законченный рисунок под графический лист – исполненная вручную композиция. В связи с развитием компьютерных технологий студенты могут предоставлять графические композиции, доработанные на компьютере, позволяющем очень чисто выполнить работу. Рисунок, выполненный под печатный графический лист должен по возможности полностью имитировать печатное изображение.

Выполняя работу над рисунками, к графическим листам параллельно выполняется натурная графика с коротким сроком исполнения (от 3 до 15 минут) без предварительного рисунка – наброски, которые можно выполнять кистью, пером, шариковыми ручками, фломастером и карандашом.

Приёмы работы над наброском графические: линия, штрих, пятновые удары и заливки кистью. Наброски интерьеров, фигур людей, животных, предметов делаются с целью выявления наиболее подходящих приемов быстрого графического изображения. Эти приемы, найденные путём выполнения большого количества набросков, используются при зарисовках, а также в дальнейшей работе над графическими листами. В набросках фигур людей и животных, в отличие от эскизов, не прорабатывается предметное окружение, существует в таком изображении модель и пространство листа вокруг нее. Размеры набросков, как правило А4, А8, бумага такая же, как и в эскизе: светлая и темная. Это позволяет студенту лучше осознать и передать в кратком изображении взаимосвязь пространства и предмета.

Каждая учебная графическая работа является творческой, и учебные задания направлены на развитие творческих способностей личности. Все разновидности работы над графическими решениями: рисунок, эскизная работа, исполнение чистовых листов, наброски – взаимодействуют между собой и обогащают друг друга, формируя профессионального художника. Практические навыки должны осваиваться постепенно, не перескакивая ни одного последующего этапа освоения. Только поэтапное усложнение заданий дает устойчивый результат в практической основе творчества. В процессе разговора о подготовительном рисовальном материале станковой графики, хочется отметить важность и необходимость этих этапов работы. Подготовительные работы обычно рассматриваются как творческая лаборатория студента или зрелого художника, как материал для исследования творческого процесса вообще или процесса создания одного, как графического, так и любого произведения.

Конечно при таком подходе к подготовительному материалу часть работ, т.е. рисунков, эскизов, набросков надо показывать на учебных просмотрах и студенческих выставках, так как они отделены от независимо выполненных печатных графических листов, самоценны по изобразительным качествам. Эти работы следует оценивать самостоятельно как особый вид мастерства, раскрытие его специфики, отличий, позволяющих рисунку оказывать на зрителя только ему присущее воздействие.

Утверждение высокой подготовительной ценности рисунка, его равноправие перед другими видами изобразительного искусства можно найти в высказываниях многих художников различных эпох. Так, Л. Бернини утверждал, что «рисунки великих мастеров доставляют, в известной степени, больше удовольствия, чем произведения, написанные по ним потом с большим старанием». Микеланджело говорил, что «и на маленьком кусочке пергамента он (художник – Б.С.) достигает совершенного и настолько же великого, как и во всех других способах изображения». Н. Пуссен громко заявил, что «в рисунке основное проявление искусства и что великий художник тот, кто велик как рисовальщик».

Таким образом, можно указать следующие особенности предпечатной подготовки в станковой графике и сделать такие выводы:

Графика более условна, чем живопись, что открывает свободный композиционный поиск для студентов и широкий диапазон творческих возможностей. Художественный язык строже, сдержаннее других графических техник. Основная особенность состоит в главенствующей роли рисунка, несущего двойную нагрузку: подготовительного материала и самостоятельного произведения, как особого вида искусства, оказывающего на зрителя только ему присущее воздействие. Объем и пространство передаются средствами светотени, большое значение придается тональной проработке всего изображаемого для выделения главного и выразительности. В изображении важно зафиксировать графический эффект, увиденный в природе. Рисунок должен наиболее полно имитировать печатное изображение.

Формат выбирается с учетом возможной доработки на компьютере.

Литература:

- 1.Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М., 2002.
- 2.Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. М., 1998.
- 3.Гольцлербах Э. История гравюры и литографии в России. М., 1923.
- 4.Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Печатный рисунок на ткани. М., 1990.
- 5.Журов А.П., Третьякова Е.М. Гравюра на дереве. М., 1997.
- 6.Петухов А. Систематический курс эстампа. Ростов-на-Дону, 1998.
- 7.Сидоров А.А. Русская графика начала XX в. М., 1969.
- 8.Турова В.В. Что такое гравюра. М., 1986.