

DOI: 10.17805/trudy.2021.6.9

ДИЗАЙН

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАВЮРЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНТА

*Э.В. Цогоев**Московский гуманитарный университет*

Аннотация: В статье анализируются проблемы изготовления гравюры в дистанционном формате.

Ключевые слова: графика, графический дизайн, техники графики, гравюра, современные технологии, дистанционный формат

TRAINING IN THE TECHNOLOGY OF ENGRAVING PRODUCTION IN REMOTE CONDITIONS

*E.V. Tsogoev**Moscow University for the Humanities*

Abstract: The article analyzes the problems of making engravings in a remote format.

Keywords: graphics, graphic design, graphic techniques, engraving, modern technologies, remote format

Сегодня технологии интернета дают возможность получать любую информацию и изображения быстро и в хорошем качестве. Благодаря интернету технологические инновации распространяются среди художников, но новые приемы не заменяют традиционных техник. Электронная картинка часто сопровождает традиционную гравюру, создавая смешанную технику. Бывает и так, что цифровая картинка представляет собой оригинальную работу. Современные ресурсы предоставляют гравюре выразительные возможности и варианты с учетом технического прогресса. Последние десятилетия появляются новые техники и технологии: шелкография, электрофотографические и цифровые технологии, которые иногда совмещаются в одной работе (Бесчаснов, 2014). Гравюра оказала сильнейшее воздействие на рисунок и живопись. Наше время дает возможность проанализировать тот путь, который прошла гравюра за века своего существования.

«Принципиальное отличие графики от живописи заключается не столько в том, как это обычно говорят, что графика - это «искусство черно-белого» (цвет может играть в графике весьма существенную роль), сколько в совершенно особом отношении между изображением и фоном, в специфическом понимании пространства. Если живопись по самому существу своему должна скрывать плоскость изображения (холст, дерево и т.п.) для создания объемной пространственной иллюзии, то художественный эффект графики как раз состоит в своеобразном

конфликте между плоскостью и пространством, между объемным изображением и белой, пустой плоскостью бумажного листа» (Виппер, 2015).

Гравюра – это отпечаток с плоской доски на плоскую бумагу. Гравюра условна, она состоит из штрихов и пятен на тонком листе бумаги, который можно взять в руки и разглядывать. Гравюра обладает особым свойством, которое отличает ее от других видов искусства, она – тиражна. В печатной графике больше, чем в каком-либо другом виде искусства, заметна связь между техникой и стилистикой. В наше время важно понять и проанализировать ту роль, которую сыграла гравюра на протяжении веков в развитии человечества. И определить ее место в мире бурно развивающихся электронных технологий, начиная с эпохи Возрождения, когда было изобретено типографское дело, и началось распространение книг и гравюр.

Довольно долго изобретателем цветной гравюры считался северо-итальянский гравер Уго да Капри, и т.к. в Венецианской республике была возможность запатентовать свое изобретение, то в 1516 г. Уго да Капри запатентовал технику печати под названием «кьяроскуро». Однако, достоверно известно, что такая техника употреблялась в Европе и до этого – с 1506 г. гравюры с нескольких досок печатал Лукас Кранах и другие выдающиеся мастера. Широкое распространение цветной гравюры на дереве началось в конце XIX – начале XX века. Здесь следует отметить среди таких значимых мастеров, как швейцарский художник Феликс Валлотон, русских художников – Анну Остроумову-Лебедеву, Владимира Фалилеева и Ивана Павлова.

Виды гравюры, помимо основной классификации по способу получения оттиска (техникам печати), дополнительно различают:

- по назначению (станковая, книжная и прикладная);
- по способу обработки печатной формы (гравирование и травление);
- по художественной ценности (авторская и репродукционная);
- по материалу печатной доски (на металле, дереве, линолеуме, пластике, оргстекле);
- по цветовому исполнению (черно-белая и цветная).

Когда мы оглядываемся на тот исторический путь, который прошла в своем развитии советская и российская гравюра, и хотим понять, какое место она занимает в истории гравюры, то сразу вспоминаем имя В.А. Фаворского, чье творчество оказало огромное влияние на развитие всей европейской гравюры XX века. Выставки советской гравюры в крупнейших городах Европы, США и Азии имели огромные практические последствия. «Так, называя Фаворского, Кравченко, Пискарева – представителями нового направления книжной графики, Франтишек Таборский еще в 1931 г. говорил о том, что творчество этих художников наложило отпечаток на книжную графику Запада» (Розанова, 1982).

Гравюра развивается динамично. Художники работают в разных стилях и манерах – от реализма до абстрактного искусства. В гравюре есть цельность, широта творческих задач, новаторство и уважение к традициям. Есть стремление к единству формы и содержания, есть мастерство техники.

Прежде чем перейти к дистанционному обучению технике и технологии цветной гравюры, хотелось бы дать понятие гравюры и эстампа.

Гравировать – значит, создавать изображение при помощи штрихов, различными инструментами, чтобы получить печатную форму, позволяющую сделать один или несколько отпечатков. Гравюра – это печатная форма, подготовленная для нанесения краски. А эстамп – это изображение, отпечатанное на бумаге с печатной формы, окрашенной краской, при помощи печатного станка или вручную.

Линогравюра – довольно молодая техника, возникшая на рубеже XIX–XX веков. Она появилась с изобретением линолеума – полимерного материала. Впервые его использовали в качестве для гравировки немецкие художники группы «Мост» в 1905 году.

Линолеум достаточно мягкий материал, который легко резать в любых направлениях. Во время резьбы необходимо соблюдать технику безопасности, дабы не травмировать пальцы. Линолеум одинаково хорош, как для черно-белой, так и для цветной печати. Дистанционное обучение по линогравюре нужно начинать осваивать именно с цветной печати.

Для работы нам понадобятся следующие материалы: линолеум, пенокартон, краски, валики, бумага, штихеля (резцы). Для печати мы используем два вида красок: водорастворимые (акриловые) и масляные. Преимущество акриловых красок в скорости их высыхания, но это качество одновременно можно считать и минусом, и для замедления высыхания в колер добавляют эмульсию, являющуюся замедлителем высыхания. Акриловые краски дают прозрачные и тонкие оттенки, и в то же время могут иметь свойства покрывные – укывистые, если в них добавить белила. При печати акриловая краска не теряет своих выразительных свойств. Студентам нравятся акриловые краски, т.к. после печати легко промыть инструменты и печатную форму простой водой. Масляные краски более традиционные для цветной печати, т.к. опыт использования технологии цветной печати посредством масляных материалов насчитывает несколько веков и несет целый свод правил и традиций, способствующих долговечности жизни произведения. Сегодня мы можем себе позволить использование и одной и другой техники, как в чистом виде, так и сублимируя особенности масляной и акриловой печати.

Валики для печати делаются из твердой или мягкой резины (натуральной, синтетической, или комбинированной), из полиуретана, или желатина. Бумага, которую используют для печати линогравюры, должна быть гладкой, мягкой, равномерной толщины, пористой и в меру проклеенной. Когда мы печатаем вручную, необходимо выбирать сильно проклеенную бумагу, которая более устойчива к разрыву в процессе тиража. При ручном способе печати можно использовать деревянную ложку, или какой-либо иной инструмент с гладкой поверхностью. Результаты ручной печати оттисков получаются не хуже, чем при печати на станке, при определенной сноровке ручной метод печати может иметь большие преимущества, такие как: оригинальность исполнения, свежесть, вариативность,

художественность исполнения. Перед нанесением краски на форму, необходимо распределить равномерным, тонким слоем красящее вещество на валик (краска располагается на палитре или любой иной плоской поверхности, подходящей для этих целей, где последовательными движениями в различных направлениях краска наносится на валик). Штихель – это стержень из закаленной стали V- и U-образной формы, максимальная длина которого 12 см, вставленный в деревянную ручку, форма которого приспособлена под анатомическое строение кисти гравера. Во время гравирования штихель необходимо держать относительно поверхности формы – пластины, – сообразно глубине и длине предполагаемого штриха, то есть угол наклона резца, и глубина прорезываемого штриха взаимосвязаны. Чем глубже мы хотим нанести «штрих», тем больше угол наклона, и наоборот, чем менее углубленным предполагается «штрих», тем меньше угол наклона, и тем больше он стремится к параллельному положению относительно формы – пластины.

Классическая цветная печать подразумевает для каждого цвета свою печатную форму-доску, иногда ее именуют «матрица». Если наш эскиз состоит из пяти цветов, то мы должны иметь пять кусков линолеума для последовательной печати на листе бумаги.

Когда знаменитый художник Пабло Пикассо стал работать в линогравюре, то классический метод резьбы многоцветной гравюры ему показался рутинным и затратным по времени. И он придумал новую, многоцветную печать с одной формы-доски («метод Пикассо», или «метод единственной доски»). Он говорил, что создание гравюр и оттисков – это его способ «сочинять»; из 50 тысяч графических работ, оставленных мастером, 18 тысяч составляют гравюры (Лаврентьев, 2007).

В условиях дистанционного обучения этот метод наиболее приемлемый и доступный. Он экономичен и эргономичен, что немаловажно.

Для работы нам понадобится:

– линолеум необходимого размера, и качества (линолеум не должен быть чрезмерно мягким, т.к. это затруднит вырезание и соответствие эскизу, а также линолеум не должен быть чересчур твердым, что так же может явиться препятствием на пути реализации замысла автора);

– картон (или пенокартон), которые являются своеобразной платформой-плато), на которую будет приклеен линолеум для дальнейшей работы;

– штихели (обычно они идут в наборе и имеют градацию по размерной сетке, что значительно облегчает работу гравера);

– краски (масляные или акриловые), в зависимости от поставленной задачи и вектора времени, который дается на выполнение поставленной задачи;

– бумага;

– валики для накатывания краски (разных размеров);

– палитры (под каждый цвет желательно - отдельная).

Прежде чем начать резать гравюру мы должны сделать подготовительный

рисунок-эскиз. Студентам надо создать изображение-эскиз, используя три-пять цветов, для того чтобы каждый элемент: линия, пятно, штрих, – были четко определены, локализованы и отвечали требованиям композиции декоративно-прикладного искусства. Как всегда, при многоступенчатой творческой работе со студентами, начинаем с обсуждения – поиска темы, которая может быть заданной или самостоятельной. По выбранной теме делается несколько вариантов эскизов, как в черно-белом варианте, так и в цвете. Каждый вариант представляется руководителю для обсуждения и корректировки, вносятся исправления сообразно полученным замечаниям на каждом этапе ведения работы до момента утверждения руководителем окончательного варианта эскиза в натуральную величину. Поиск темы и работа над эскизами занимают треть или половину заданного времени и являются одним из важнейших этапов на пути воплощения идеи в жизнь. Студенты еженедельно присылают поиски-варианты воплощения своих замыслов преподавателю, делают пометки о более значимых своих находках, экспериментируют с ритмом и пластической формой в своих поисках, выбирают различный формат и применяют композиционные схемы статики и динамики.

С готового, утвержденного эскиза снимается калька, для зеркальной передачи рисунка на форму (линолеум). Работа с правосторонними и левосторонними эскизами, так же способствует раскрытию творческих дарований в полной мере. Следующий шаг – наклеиваем линолеум выбранного размера на лист плотного картона (пенокартона) по периметру больше заданной формы (линолеума), это необходимо для того, чтобы после печати оставалось место для белых полей графюры. По углам картона клеим четыре уголка из того же линолеума. Уголки требуются для строгой фиксации бумаги, чтобы при печати бумага не сдвигалась, и не нарушался задуманный рисунок.

Показываем, как на линолеум кладется копировальная бумага, а на нее - зеркально перевернутая калька с рисунком. После калькирования рисунок обводится черным маркером. Итак, допустим, что эскиз выполнен в четыре цвета: белый, розовый, серый и черный. Первый этап: на линолеуме вырезаем все самые светлые места, которые должны быть белыми, краска при печати на эти места попадать не будет, и белый цвет листа будет использован нами как белый цвет в работе (таким образом, белый цвет как таковой мы не наносим валиком на поверхность матрицы, а, наоборот, «выбираем» – «вырезаем» то, что должно прозвучать как белый). Следующий после белого по плотности тона и цвета идет розовый цвет, и на палитру, кусок картона или стекла, мы выдавливаем приготовленный колер розового цвета. Валиком разгоняем краску так, чтобы она распределилась тонким слоем по всей поверхности валика, при этом стоит учитывать, что слишком большое количество краски может залить мелкие детали, и они не будут переданы в достоверности относительно утвержденного эскиза, а недостаточное количество краски может не охватить некоторые участки рабочей поверхности, и они останутся не пропечатанными. После этого начинаем покрывать поверхность формы-линолеума розовой краской, далее, сверху мы кладем лист бумаги необ-

ходимого размера в размер уголков формы и начинаем печатать. Готовый оттиск представляет собой розовую плашку с белыми пятнами. От количества первой печати с розовой краской будет зависеть, сколько у нас будет гравюр, допустим, мы предполагаем тираж в пять экземпляров – тогда, при окончании печати всех цветов мы получаем пять завершенных гравюр, так как первоначальный прокат самого светлого цвета после белого у нас составит 5 листов с розовой краской, если же мы планируем получить иной тираж, например, в 25 листов, то первоначальный прокат с нанесением розового цвета должен соответствовать задуманному количеству тиража.

Пока оттиски будут сохнуть, начинаем резать второй цвет (предварительно протерев поверхность матрицы), т.е. серый. Вырезаем из формы все розовые поверхности, и валиком наносим серый цвет на оставшуюся поверхность линолеума. После печати серого цвета мы получаем изображение на оттисках с белым, розовым и серым цветом, которые, в свою очередь, так же соответствуют ранее запланированному тиражу. Готовим форму к черному цвету, итоговому и самому темному: убираем все серые поверхности с матрицы (вырезаем), и на куске линолеума у нас остается практически несколько маленьких пятен и штрихов, наносим черную краску валиком и печатаем. В результате у нас получилась гравюра в четыре цвета в 5 или 25 экземплярах. Так как бумага была одного размера, четко входила в уголки, т.е. соответствовала одному размеру, то и печать каждого цвета должна была быть четкой и строго совпадать с утвержденным эскизом.

Создание гравюры посредством дистанционного обучения в рамках дисциплины «Техника графики» по направлению «Дизайн», несомненно, приведет к ожидаемым результатам, если все этапы работы делать аккуратно (с соблюдением технических требований и правил), не торопясь (выдерживая временные рамки для соблюдения технологического процесса), тщательно осмысливая каждое действие, и в результате мы получаем качественно выполненную современную цветную гравюру.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Бесчастнов А.П. (2014) Цветная графика. М.: Владос. 231 с.

Виппер Б.Р. (2015) Введение в историческое изучение искусства. М.: В. Шевчук. 178 с.

Лаврентьев А.Н. (2007) История дизайна. М.: Гордарика. 342 с.

Розанова Н.Н. (1982) Московская книжная ксилография 1920-1930 гг. М.: Книга. 165 с.

Цогоев Э.В. (2018) Гравюра. История. Техники. Художники. М.: МосГУ. 134 с.

Цогоев Эльбрус Владимирович – Заслуженный художник РФ, член Союза художников России, член Творческого Союза дизайнеров, профессор кафедры дизайна Московского гуманитарного университета. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Тел.: +7 (499) 374-59-30. Эл. адрес: art.tsogoiti@mail.ru

Tsogoev Elbrus Vladimirovich is an Honored Artist of the Russian Federation, a member of the Union of Artists of Russia, a member of the Creative Union of Designers, professor of the Design Department of the Moscow Humanitarian University. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Tel.: +7 (499) 374-59-30. E-mail: art.tsogoiti@mail.ru

Для цитирования:

Цогоев Э.В. Технология изготовления гравюры в условиях дистанционного обучения. 2021. №6. С. 43–49. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2021.6.9>