

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

А. А. Вилкова

А.В. Панова

**ТЕХНИКИ ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКОВ.
ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА**

Учебно-методическое пособие

Ульяновск

2018

УДК 75(075.8)

ББК 85.14я73

В 44

Печатается по решению Ученого совета факультета культуры и искусства УлГУ (протокол №3/195 от 12.11.2018)

Рецензент: Горшунов В.Н., заслуженный художник РФ, доцент кафедры дизайна и искусства интерьера

Вилкова А.А.

В 44 Техники тиражирования произведений художников. Печатная графика : Учебно-методическое пособие / А.А. Вилкова, А.В. Панова.– Ульяновск: УлГУ, 2018. – 30 с.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Техника графики» включает некоторые вопросы теории печатной графики, содержание курса обучения.

Пособие предназначено для студентов обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн».

УДК 75(075.8)

ББК 85.14я73

Директор Издательского центра *Т. В. Филиппова*

Издается в авторской редакции

Подписано в печать 14.12.2018.

Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 1,3.

Тираж 100 экз. Заказ № 179 /

Оригинал-макет подготовлен и тираж отпечатан в Издательском центре
Ульяновского государственного университета
432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42

© Ульяновский государственный университет, 2018

© Вилкова А.А., 2018

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Техника графики» является изучение приемов, методов работы в классических техниках станковой графики по видам печати (гравюра, офорт, монотипия и пр.), а также практическое освоение навыков и классических техник станковой графики.

Во время изучения дисциплины студентами решаются следующие задачи: выбор и использование различных выразительных средств графики, максимально раскрывающих творческую идею, в соответствии с поставленной художественной задачей; способы и средства создания графического художественного образа. В течение учебного курса необходимо выполнить несколько заданий в посильной форме и доступных умениях рисовальной грамоты: натюрморт, пейзаж, композиционная творческая задумка, портрет и пр.

Дисциплина «Техника графики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 дисциплин (модулей) ОПОП. Данная дисциплина подлежит изучению в 5 семестре третьего курса обучения.

Входными знаниями, умениями и компетенциями необходимыми для изучения данной дисциплины являются знания, умения и компетенции, освоенные в рамках учебных дисциплин (модулей) ОПОП: «Пропедевтика», «Шрифт», «Учебная практика», «Учебная практика (пенэл)»

Изучение данной дисциплины ведется параллельно с дисциплинами «Спецрисунок», «Спецживопись», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Типографика», «Фотографика», «Дизайн и рекламные технологии».

Дисциплина «Техника графики» предшествует изучению последующих дисциплин (модулей) ОПОП: «Технология полиграфии», «Производственная

практика», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация».

В процессе освоения материала по дисциплине «Техника графики» в соответствии с ФГОС ВО формируются следующие компетенции:

- Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
- Способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
- Способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **знать:** об основных классических техниках станковой графики: гравюре, офорте, монотипии, которые позволяют тиражировать работы художников; основные приемы, методы и технологии техник станковой графики, виды ручной традиционной графики высокой, глубокой и плоской печати;
- **уметь:** выполнять гравюры в избранной технике по собственным эскизам и поставленной творческой задаче; для приобретения первичных ремесленных опытов исполнять копии с работ известных художников;
- **владеть:** навыками и приемами работы с инструментами для гравюр; техникой и навыками выполнения работ в одной из до-

ступных форм высокой печати: гравюра на дереве (ксилография)
- обрезная гравюра, гравюра на картоне, линолеуме, монотипия.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

Печатная графика — это один из актуальных, наиболее доступный широким слоям общества видов изобразительного искусства, который тесным образом связан с прессой, книгой, с промышленностью, с рекламой, с печатным делом. Кроме того, в печатной графике больше, чем в каком-либо другом искусстве, заметна прямая связь между техникой и стилистикой.

Если рассматривать печатную графику с точки зрения технических приемов, то она состоит из четырех основных технических элементов:

1. Доска, либо поверхность, на которую наносится рисунок.
2. Инструменты.
3. Печатная краска.
4. Печатание.

Выделяют три основных вида печатной графики.

1. **Выпуклая гравюра:** когда с поверхности доски удаляют при помощи вырезания или выдалбливания все места, которые на бумаге должны выйти белыми, и остаются нетронутыми линии и плоскости, имеющие тон, таким образом рисунок на доске образует выпуклый рельеф. В эту группу (ксилография) и на линолеуме. Однако известна как исключение и выпуклая гравюра на металле.
2. **Углубленная гравюра:** когда изображение наносится на поверхность в форме углубленных желобков, царапин или борозд. В эти углубления попадает краска, которая под сильным давлением печатного стан-

ка переносится на бумагу. Давление печатного станка оставляет по краям доски углубления на бумаге, которые отделяют рисунок от полей. К этой группе относятся все виды гравирования на металле — гравюра резцом, офорт и т. п.

3. *Плоская гравюра на камне.* Здесь рисунок и фон оказываются на одном уровне. Поверхность камня обрабатывается химическим составом таким образом, что жирная краска при накате воспринимается только определенными местами, передающими изображение, а на остальную часть поверхности краска не ложится, оставляя фон бумаги нетронутым,— такова техника литографии. Кроме камня используются и алюминиевые дощечки — так называемая альграфия.

Рассмотрим подробнее отдельные техники гравюры.

Начнем с наиболее характерного вида выпуклой гравюры с **гравюры на дереве, или ксилографии**, самой древней техники гравюры. На отполированную доску продольного распила (дерево груши, яблони, вишни, бука) наносится рисунок. Затем художник вырезывает особыми ножами и выдалбливает инструментами промежутки между линиями рисунка (то есть то, что на оттиске должно выйти белым или, во всяком случае, цвета бумаги). То же, что в оттиске превратится в черные линии и пятна, образует на доске своеобразные хребты выпуклого рельефа. На отпечатке изображение получается обратным (как бы в зеркальном отражении) по отношению к изображению на рисунке, то есть то, что в рисунке находилось справа, в отпечатке будет слева, и наоборот.

В досках продольного сечения, которые применяли в ранних этапах развития, волокна идут сверху вниз. В этом направлении легко резать доску; напротив, трудно в поперечном направлении, но еще труднее, главное, опаснее — в диагональном направлении,

так как тогда надо остерегаться, чтобы волокна не нии. Вследствие этих трудностей в старой ксилографии мы встретим больше прямых и острых линий, чем округленных, волнистых и диагональных. Чем тверже порода дерева (грушевое дерево или самшит) и однороднее ее структура тем тоньше получается изображение. Для ксилографии характерны отчетливость и ний; чем больше в рисунке мелочей, переходов, скрещивания линий, тем труднее для резчика и тем менее выразительна ксилография.

Печатали гравюры на дереве чаще всего на бумаге обычной типографской краской, печатали от руки или простым типографским прессом. Печатание ксилографии не требует такой тщательности и внимания, как печатание гравюры на металле. Вместе с тем печатание ве полностью соответствовало процессу печатания книжного набора, поэтому можно утверждать, что ксилография — наиболее естественная, наиболее органическая техника для оформления книги, для книжной иллюстрации.

Одно из важных преимуществ гравюры на дереве заключается в очень большом количестве качественных отпечатков с одной и той же доски. Поэтому справедливо будет сказать, что гравюра на дереве является самой простой, самой дешевой, демократической техникой печатной графики, предназначенной для очень широкого потребления. Существует и проблема при создании гравюры на дереве — чрезвычайная трудность и кропотливость исправлений, корректур в вырезывании на доске рисунка: достаточно самой маленькой ошибки, для того чтобы необходимо было вырезать целый кусок из доски и точно вклеить новый кусок с правильным рисунком.

Ксилографии в общем свойствен суровый, несколько угловатый и утый и узловатый стиль, склонный к преувеличению и обобщению и тяготеющий к острому, экспрессивному образу.

Рассмотрим вторую основную группу печатной графики — **углубленную гравюру на металле**. По сравнению с выпуклой гравюрой углубленная гравюра гораздо разнообразнее и богаче дом самостоятельных вариантов. Их общий признак заключается в том, что рисунок врезывается в доску и при печатании краска удерживается в бороздках. Кроме того, от сильного давления при печатании на отпечатках ясно сохраняются следы краев доски. Все варианты углубленной печати объединяются одним и тем же металлом (обычно — медной доской) и одинаковым процессом печатания. Различаются же они способами создания рисунка на доске. При этом надо учитывать три основных вида глубокой печати: *механический* (резцовая гравюра, сухая игла, меццотинто), *химический* (офорт, мягкий лак, акватинта) и *смешанную технику* (карандашная манера и пунктир).

Древнейшая из техник глубокой печати — **резцовая гравюра**. Рисунок рисуют в металле особым инструментом — резцом или штихелем, причем его ручка крепко лежит в ладони резчика и он режет не «на себя» (как ксилограф, мастер обрезной гравюры ножом), а «от себя». Доска во время работы лежит на подушке (обычно кожаном мешке, наполненном песком), которую можно поворачивать для получения волнообразных и округлых линий.

Штихель при резьбе поднимает как бы стружки металла, и вместе с тем возникают выступы, кромки (*barbes*) по краям борозды. Эти барбы уравнивают «гладилкой», или «шабером» (трехгранным ножом). Тем же инструментом удаляют вообще всякие нежелательные линии. Естественно, что материал и инструмент определяют иную технику углубленной гравюры, чем та, с которой мы познакомились в ксилографии.

Особенность резцовой гравюры заключается в тонких линиях, проях, проводимых штихелем (причем каждая линия начинается и кончается сужением и острием), и разнообразии штриховки, которую можно менять с помощью нажимов и вширь, и вглубь, получая различные эффекты моделировки, градации блеска тона, силы рельефа и т. п. Вместе с тем можно назвать еще две стилистические особенности резцовой гравюры: во-первых, каждая плоскость должна разбиваться на линии и точки, во-вторых, в резцовой гравюре господствует ритмический, закономерный штрих, включенный в строгую систему параллельных и перекрестных линий, соответствующих форме предмета.

Печатание резцовой гравюры имеет свою специфику. Для того чтобы краска лучше проникла в самые малые углубления, сделанные резцом, на согретую доску с рисунком тампоном равномерно накладывают краску. Потом краску стирают с гладких частей доски (которые в отпечатке останутся белыми), оставляя ее только в бороздках. Печатают особым прессом, для каждого отпечатка возобновляя краску. Искусство печатания заключается главным образом в правильном дозировании краски и в умении ее стирать.

От постоянного снятия краски медная доска понемногу стирается — более тонкие линии становятся плоскими, а затем и вовсе исчезают. Поэтому не все отпечатки с одной доски обладают одинаковым качеством — первые лучше последующих. В среднем с одной доски резцовой гравюры можно получить до трехсот хороших отпечатков.

Сухая игла представляет собой стальную иглу с острым наконечником. Этой иглой рисуют на металле так же, как металлическим грифелем на бумаге. Сухая игла царапает поверхность, являя по краям небольшие возвышения, кромки. Эффект сухой иглы основан именно на том, что в отличие от резцовой гравюры эти возвышения не

снимают гладилкой и в отпечатке они оставляют черные бархатистые следы.

Офорт возник в 16 веке. Основной принцип **офорта**, отличающий его от резцовой гравюры и сухой иглы, заключается в том, что прорезывание линий металлическими инструментами сопровождается и усиливается травлением кислотой. Доска покрывается тонким слоем кислото-упорного лака (для его изготовления существуют разные рецепты — обычно в него входит смесь воска, смолы, асфальта), который не разъедается кислотой. После этого доска слегка коптится. На этом темном фоне художник рисует различными острыми иглами, освобождая те линии-углубления, которые потом протравливаются до желаемой глубины. Поправки и ретуши здесь очень легки — достаточно только покрыть лаком неправильные и ненужные линии. Кислота выедает свободную от лака поверхность доски тем сильнее, чем дольше продолжается процесс травления.

Разновидностью офорта является так называемый **мягкий лак**. К обычному офортному грунту примешивается сало, отчего он становится мягким и легко отстает. Доска покрывается бумагой, на которой рисуют твердым тупым карандашом. От давления карандаша неровности бумаги прилипают к лаку, и, когда бумага снимается, она уносит частицы отставшего лака. После травления получается сочный зернистый штрих, напоминающий карандашный рисунок.

Особой разновидностью офорта является **акватинта**, изобретена во Франции в середине 18 века.

Техника акватинты — одна из самых сложных. Подогретая доска равномерно покрывается смолистым порошком, отдельные зерна которого пристают к теплomu металлу и к друг другу. При травлении кислота проникает лишь в поры между порошинками, оставляя на доске след в виде массы отдельных точечных углублений. Те места, которые на оттиске должны быть

темнее, травят дольше, светлые места после кратковременного травления покрывают жидким лаком.

Помимо описанной техники, существуют и другие способы акватинты. При этом следует отметить важное отличие эффекта акватинты от другой техники, которая носит название «меццо-тинто»: в акватинте переходы тонов от света к тени происходят не мягкими наплывами, а скачками, отдельными слоями. Акватинта часто использовалась в сочетании с офортом или с резцовой гравюрой.

Если мягкий лак и акватинта представляют собой разновидность офорта, то **меццо-тинто** является разновидностью резцовой гравюры. В этой технике гравюра впервые была выполнена в 1642 году. Стилистически меццо-тинто можно сравнить с рисунком белым штрихом, так как эта техника гравюры основана на принципе выработки светлого из темного, причем она оперирует не линией, а пятном, непрерывными переходами света и тени (в буквальном смысле слова меццо-тинто означает полутон).

В технике меццо-тинто доска подготавливается особым инструментом «качалкой» — дугообразным лезвием, усеянным тонкими и острыми зубцами, таким образом, что вся поверхность доски становится равномерно шероховатой или зернистой. Покрытая краской, стой бархатисто-черный отпечаток. Затем ной гладилкой (шабером) начинают работать от темного к светлому, постепенно сглаживая шероховатости; на местах, которые должны быть совершенно светлыми, доска полируется начисто. Так посредством большей или меньшей шлифовки достигаются переходы от яркого светового ка до самых глубоких теней. Хорошие отпечатки меццо-тинто ся редкостью, так как доски скоро изнашиваются.

Литография, или плоская печать, печатается на камне известняковой породы. Техника литографии изобретена в 1796 году в Германии А. Зенфельдером. Техника литографии основана на свойстве сырой поверхности камня не принимать жировых веществ, а жира не пропускать. Художник рисует на камне жирным карандашом; после этого поверхность камня слегка протравливается. Там, где жир прикоснулся к камню, кислота не действует, там же, где действует кислота, к поверхности камня не пристаёт типографская краска. Если после травления на поверхность камня накапать краску, её примут только те места, к которым прикоснулся жирный карандаш рисовальщика,— иначе говоря, в процессе печатания полностью будет воспроизведен рисунок художника.

На камне можно рисовать пером и кистью — для этого поверхность камня шлифуют; для литографского карандаша наоборот нужна зернистая поверхность — с этой целью поверхность камня протирают тонким мокрым песком, который слегка деформирует поверхность. Изменения рисунка на камне очень затруднительны.

По своей стилистической природе литография значительно отличается от ксилографии и углубленной гравюры — мое гибкое и послушное средство выражения художественного замысла. Литография даёт художнику неограниченную свободу в творческом процессе.

Литографии есть и свои особенности, свои стилистические эффекты, недоступные другим графическим техникам. Литография не обладает острой и точной линией, которая присуща и офорту, и ксилографии. Для литографии свойственны мягкие, бархатистые, тающие переходы, глубокий чёрный тон, зернистые, широкие линии штриха.

Ещё одна техника графики носит название **шелкография** (трафаретная печать).

Трафарет как печатная форма изначально изготовлялся очень просто, на гладкую ткань накладывался вырезанный из бумаги негативный рисунок, и получившийся в результате шаблон заливался сплошной краской, которая в местах не закрытых бумагой, походила сквозь материю и получалось изображение. При этом ткань, представлявшая собой как бы сито, способствовало равномерному распределению краски и получению ровного тона.

Трафаретная печать является одним из наиболее технологичных способов печати. Она охватывает самые различные области применения: от ручных работ до высокотехнологичных промышленных решений. Сквозная печать таит в себе неисчерпаемые возможности для художника, позволяя работать над формами в прямом изображении кистью, карандашом, и абсолютно не связывает творческий замысел художника техникой исполнения (заливка, мазок кистью, штрих, точка в любых комбинациях на одной форме).

Оттиск готовых изображений обычно имеет утолщенный слой краски, что дает особый визуальный эффект. Получения оттисков с пастообразным характером возможно только этой техникой, хотя она и требует сравнительно более продолжительной сушки.

В шелкографии печатная форма изготавливается ручным или механическим способами. В первом случае те участки изображения, которые должны оставаться белыми, заклеиваются фигурными бумажными шаблонами или делают иным способом, непроницаемым для краски.

Современные художники-графики стремятся максимально использовать возможности различных техник. Большая часть творческих работ свидетельствует о высоком техническом мастерстве их авторов. Нередко при этом утрачивается специфика отдельных техник, поглощенная сложностью технических приемов которая оправдана интересными попытками достичь наибольшей художественно-образной выразительности.

Кроме того, на развитие современной графики оказывает технический процесс, благодаря которому появилась сначала офсетная, а затем и компьютерная печать, подарившая художникам новые идеи в области штриха, пятна, цвета, пространства (в отличие от плоских пространственных решений, присущих традиционным техникам).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА ГРАФИКИ»

Раздел 1. История происхождения гравюры как самостоятельного вида искусства.

Тема 1. История происхождения различных техник для тиражирования произведений художников. Гравюры как самостоятельный вид изобразительного искусства.

Предпосылки возникновения различных техник печати для воспроизведения рисунков и вообще изобразительных сюжетов. Первые сохранившиеся до нас опыты гравюрной техники для воспроизведения рисунков при помощи печати (Китай. Развитие высокой техники печати в Европе и усложнение её от обрезной гравюры на дереве до изобретения торцевой гравюры, позволившей передавать более изящные и тонкие рисунки, с возможностью передавать тональные нюансы в изобразительных мотивах. Различие и особенности торцевой гравюры на дереве.

Тема 2. Классификации гравюр по различным признакам.

По материалу, по способу обработки. Примеры развития графических техник при возникновении книжной печати и ускорение совершенствования различных приёмов в гравюре на дереве. Взаимообмен и влияние особенностей различных стилевых явлений. Совершенствование технических навы-

ков. Изобретение глубокой печати, где изображение получается при помощи травления на металлической пластине. Плоская печать. Высокая печать. Глубокая печать. Плоская печать. Другие способы печати.

Тема 3. Терминологический аппарат гравюры. Инструменты для гравировки.

Ознакомление с граверными инструментами. Техника безопасности при работе с инструментами.

Тема 4. Выполнение поисковых эскизов для различных техник гравюры.

Создание эскизов с учетом особенностей материалов и технологического процесса изготовления обрезающей гравюры, гравюры на картоне, гравюры на линолеуме. Исправление недочетов и ошибок. Отбор материалов для дальнейшей работы.

Обрезающая гравюра – это гравюра на продольном распиле доски, где рисунок делается достаточно толстой линией, чтобы при производстве гравюры способом обрезки рисунка нельзя было повредить тонкие линии, идущие поперёк структуры древесины, её волокон. Это же может произойти и при печати. Эскиз рисунка обрезающей гравюры делается с расчётом на сохранение его при работе над самой гравюрой – толстой линией.

Гравюра на картоне. Рисунок – эскиз надо делать с использованием большого пятна как обобщающего формы, меньше мелких и тонких деталей. Выбрать тематику обобщенных форм, даже некоторую монументальность, лапидарность формообразования. Весь рисунок строится от тёмного к светлому с мягкими переходами

Линогравюра. Выбор сюжета для линогравюры должен учитывать уровень подготовки студента. Например: портрет, творческая композиция, сюжетная композиция, либо создание миниатюры, к каковым относится экслиб-

рис – книжный знак, охранная грамота владельца личной библиотеки. Экслибрис включает в себя и элементы шрифта, в какой-то мере приближается к товарному знаку, бренду, логотипу.

Раздел 2. Особенности работы в различных техниках гравюры.

Тема 5. Техника работы над обрезной гравюрой.

Обрезная гравюра – это гравюра на продольном распиле доски, где рисунок делается достаточно толстой линией, чтобы при производстве гравюры способом обрезки рисунка нельзя было повредить тонкие линии, идущие поперёк структуры древесины, её волокон. Это же может произойти и при печати. Линии тонкой резьбы не выдержат длительной печати. Затем тонкими лезвиями различной конфигурации делается сама гравюра. Убирается вся поверхность доски, которая не должна запахнуть при нанесении на доску краски при печатании гравюры на лист бумаги. То есть, очень внимательно надо работать при гравировании и удалять с поверхности доски лишние штрихи и пробельные элементы гравюры тщательно вырезать. Эскиз гравюры переносится на саму доску при помощи рисования его двумя способами. Либо при помощи копировальной бумаги, и в данном случае рисунок должен быть перенесён в зеркальном изображении с применением кальки, либо прямое рисование на доску, глядя на неё через зеркало. А уже затем собственно вырезание тонкими ножичками, убирая в глубину доски лишние части, которые не входят в рисунок. И последний этап – печатание изображения на бумагу. Причём, не следует торопиться в самой резьбе. В процессе гравирования делать пробные оттиски на бумаге, чтобы убедиться, правильно ли идёт работа в соответствии с задуманным эскизом. Вести работу постепенно углубляясь в толщину доски. Размер гравюры обрезной 15x20 см или 25x30 см

Тема 6. Техника работы над гравюрой на картоне.

Изучение примеров гравюр на картоне является обязательным подготовительным этапом, чтобы правильно вести работы на картоне и создать соответствующий данной технике эскиз. Отличительные особенности в работе над гравюрой в технике изготовления её на картоне. Картон достаточно рыхлый материал. Рисунок – эскиз надо делать с использованием большого пятна как обобщающего формы, меньше мелких и тонких деталей. Выбрать тематику обобщенных форм, даже некоторую монументальность, лапидарность формообразования. Весь рисунок строится от тёмного к светлому с мягкими переходами, когда мы плоскость реза ведем пластами широким ножом типа сапожного косо́го лезвия в глубину картона. Для гравюры на картоне следует выбирать формат несколько больший, чем для гравюры на дереве или линолеуме, чтобы было меньше ошибок при нарезке рыхлого материала, иногда срывающегося под ножом при неосторожном обращении. Не следует торопиться в работе, необходимо её вести тщательно и размеренно. Для работы в данной технике используется переплётный картон 1,5 – 2 мм толщиной, либо не очень толстый лист ДВП. Перед печатью гравюру на картоне следует проклеить разведённым с водой клеем ПВА, иначе при накатывании краски рыхлый картон будет приклеиваться к валику, которым наносится краска на рабочую поверхность гравюры. Проклейка картона должна производиться с двух сторон, иначе клей будет тянуть его поверхность и печатать гравюру будет довольно неудобно, или даже невозможно на деформированной поверхности картона. Размер гравюры на картоне оптимален в пределах 25x30 см.

Тема 7. Техника работы на линолеуме.

Изучение приемов, методов работы в технике линогравюры. Подготовительным этапом работы является изучение примеров линогравюр извест-

ных художников, и обращение особого внимания на изображение в них различной среды, фактуры материалов. Затем следует выбрать несложный сюжет и отработать на практике технические моменты. Приучить руку к резцу (штихелю). Выполнить на линолеуме гравюру, используя различные способы гравировки: продольные, изогнутые, перекрещивающиеся линии с их постепенным утолщением или наоборот идти от толстой линии к тонкой. Не упустить такое понятие, как сохранение объёма и пятна изображаемого предмета. При этом следует помнить, что при печати изображение будет зеркальным. Обратит внимание на нюансы: в гравюре есть понятие – белое по чёрному и наоборот – белое на чёрном. Выполнение гравюры в избранной технике по собственным эскизам и поставленной творческой задаче. Линогравюра выполняется в размере 30х40 см.

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. История происхождения гравюры как самостоятельного вида искусства.

Тема 1. История происхождения различных техник для тиражирования произведений художников. Гравюры как самостоятельный вид изобразительного искусства.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Особенности обрешной гравюры.
2. Особенности торцевой гравюры.

Тема 2. Классификации гравюр по различным признакам.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Влияние изобретения печати на искусство гравюры.

2. Особенности глубокой и плоской печати.
3. Другие способы печати.

Тема 3. Терминологический аппарат гравюры. Инструменты для гравировки. Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Техника безопасности при работе с гравёрными инструментами.

Тема 4. Выполнение поисковых эскизов для различных техник гравюры.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Эскиз для гравюры обрезной 15x20 см или 25x30 см. Техника исполнения бумага, тушь.
2. Эскиз для гравюры на картоне 25x30 см. Техника исполнения бумага, тушь.
3. Эскиз для линогравюры выполняется в размере 30x40 см. Техника исполнения бумага, тушь.

Раздел 2. Особенности работы в различных техниках гравюры.

Тема 5. Техника работы над обрезной гравюрой.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Этапы работы над обрезной гравюрой.
2. Выполнение обрезной гравюры. Размер 15x20 см или 25x30 см.

Тема 6. Техника работы над гравюрой на картоне.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Этапы работы над гравюрой на картоне.
2. Выполнение гравюры на картоне. Размер гравюры на картоне 25x30 см.

Тема 7. Техника работы на линолеуме.

Форма проведения – практические занятия.

Вопросы к теме:

1. Этапы работы над гравюрой на линолеуме.
2. Выполнение линогравюры. Размер 30x40 см.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Выполнение поисковых эскизов для различных техник гравюры.

Цель: Создание эскизов с учетом особенностей материалов и технологического процесса изготовления обрезной гравюры, гравюры на картоне, гравюры на линолеуме. Исправление недочетов и ошибок. Отбор материалов для дальнейшей работы.

Задачи: 1) *Обрезная гравюра* – это гравюра на продольном распиле доски, где рисунок делается достаточно толстой линией, чтобы при производстве гравюры способом обрезки рисунка нельзя было повредить тонкие линии, идущие поперёк структуры древесины, её волокон. Это же может произойти и при печати. Эскиз рисунка обрезной гравюры делается с расчётом на сохранение его при работе над самой гравюрой – толстой линией.

1) *Гравюра на картоне*. Рисунок – эскиз надо делать с использованием большого пятна как обобщающего формы, меньше мелких и тонких деталей. Выбрать тематику обобщенных форм, даже некоторую монументальность, лапидарность формообразования. Весь рисунок строится от тёмного к светлому с мягкими переходами

2) *Линогравюра*. Выбор сюжета для линогравюры должен учитывать уровень подготовки студента. Например: портрет, творческая композиция, сюжетная композиция, либо создание миниатюры, к каковым относится экслибрис – книжный знак, охранная грамота владельца личной библиотеки.

Экслибрис включает в себя и элементы шрифта, в какой-то мере приближается к товарному знаку, бренду, логотипу.

Исполнение:

1. Эскиз для гравюры обрезной 15x20 см или 25x30 см. Техника исполнения бумага, тушь.
2. Эскиз для гравюры на картоне 25x30 см. Техника исполнения бумага, тушь.
3. Эскиз для линогравюры выполняется в размере 30x40 см. Техника исполнения бумага, тушь.

Критерии оценки контрольных заданий (текущий контроль):

высокий уровень:

- студент демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с разными техниками гравюры и поставленной творческой задачей;
- студент владеет навыками и приемами работы с инструментами для гравюр;
- студент демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;
- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

достаточный уровень:

- студент недостаточно полно демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с разными техниками гравюры и поставленной творческой задачей;
- студент частично владеет навыками и приемами работы с инструментами для гравюр;
- студент демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;

- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

пороговый уровень:

- студент не демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с разными техниками гравюры и поставленной творческой задачей;

- студент не владеет навыками и приемами работы с инструментами для гравюр;

- студент не демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;

- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

критический уровень:

- студент не демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с разными техниками гравюры и поставленной творческой задачей;

- студент не владеет навыками и приемами работы с инструментами для гравюр;

- студент не демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;

- представленная визуальная информация не соответствует теме задания, оформление не соответствует требованиям.

Выполнив задание на высоком, достаточном и пороговом уровне студент получает оценку «аттестован». Выполнив задание на критическом уровне, студент получает оценку «не аттестован».

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-творческая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Цель самостоятельной работы: Овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачи самостоятельной работы:

Углубление и расширение теоретических знаний; систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; формирование умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских умений.

Тема: Выполнение поисковых эскизов для различных техник гравюры.

Создание эскизов с учетом особенностей материалов и технологического процесса изготовления обрешной гравюры, гравюры на картоне, гравюры на линолеуме. Исправление недочетов и ошибок. Отбор материалов для дальнейшей работы.

Исполнение:

1. Эскиз для гравюры обрешной 15x20 см или 25x30 см. Техника ис-

полнения бумага, тушь.

2. Эскиз для гравюры на картоне 25х30 см. Техника исполнения бумага, тушь.
3. Эскиз для линогравюры выполняется в размере 30х40 см. Техника исполнения бумага, тушь.

Тема: Техника работы над обрезной гравюрой.

Отработка последовательности этапов работы над обрезной гравюрой. Принципиальные особенности и техника исполнения. Печать обрезной гравюры.

Исполнение: Обрезная гравюра. Размер 15х20 см или 25х30 см.

Тем: Техника работы над гравюрой на картоне.

Отработка последовательности этапов работы над гравюрой на картоне. Отличительные особенности в работе над гравюрой в технике изготовления её на картоне.

Переплётный картон 1,5 – 2 мм толщиной, либо не очень толстый лист ДВП. Размер гравюры на картоне оптимален в пределах 25х30 см. Печать гравюры.

Исполнение: Гравюра на картоне. Размер гравюры на картоне 25х30 см.

Тем: Техника работы на линолеуме.

Последовательность этапов, приемов, методов работы в технике линогравюры. Подготовительным этапом работы является изучение примеров линогравюр известных художников, и обращение особого внимания на изображение в них различной среды, фактуры материалов. Выполнение на линолеуме гравюры, с использованием различных способов гравировки: продоль-

ных, изогнутых, перекрещивающихся линий, с их постепенным утолщением или, наоборот, утоньшением. Печать гравюры.

Исполнение: Линогравюра выполняется в размере 30x40 см.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисовская Наталья Анатольевна Старинные гравированные карты и планы XV-XVIII веков: космографии, карты земные и небесные, планы, ведуты, баталии : альбом/Борисовская Наталья Анатольевна.-М.:Галактика,1992.-272с.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Борис Виппер. – М., Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.
3. Гравюры художника О. П. Велегжанинова; отв. ред. Н. П. Юшкин.-Сыктывкар:Геопринт,1997.-38 с.
4. Журов Александр Петрович Гравюра на дереве:учеб. пособие для худож. вузов и училищ/Журов Александр Петрович.-М.:Искусство,1977.-247 с.
5. Митрохин Д. И. Гравюры и рисунки 1883-1973/Митрохин Д. И.;сост. и коммент. Н. И. Александровой.-М.:Сов. художник,1977.-32 с.
6. Мишина Елена Александровна Русская гравюра на дереве XVII-XVIIIвв./Мишина Елена Александровна.-СПб.:АРС : Дмитрий Буланин.-183 с.
7. Никольский Александр Сергеевич Ленинградский альбом:рисунки, гравюры, проекты военных лет/Никольский Александр Сергеевич;авт. вступ. ст. и сост. О. Н. Смелков.-Л.:Искусство,1984.-254 с.
8. Русская гравюра XVI - XIXвв.,Корнилов П. Е.;предисл. П. Е. Корнилова.-Л. ; М.:Искусство,1950.-116 с.
9. Советская цветная гравюра: резцовая гравюра, офорт, акватинта, монотипия;авт.-сост.: В. В. Турова, К. В. Безменова.-М.:Сов. художник,1978.-84 с.
10. Турова Варвара Владимировна Что такое гравюра/Турова Варвара Владимировна.-М.:Изобраз. искусство,1986.-160 с.
11. Фаворский Владимир Андреевич Об искусстве, о книге, о гравюре/Фаворский Владимир Андреевич.-М.:Книга,1986.-239 с.

12. Черемушкин Герман Вячеславович Гравюра:учеб. пособие для студентов вузов по спец. "Графика"/Черемушкин Герман Вячеславович.-М.:Логос, 2012.-239 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ.....	5
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА ГРАФИКИ»...14	
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	18
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.....	20
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.....	22
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	25
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	27

Учебное издание

***Вилкова Анна Анатольевна
Панова Анастасия Викторовна***

Техники тиражирования произведений художников. Печатная графика.

Учебно-методическое пособие

Подписано к печати

Формат 60x84/16. Бумага

Печать . Усл. печ. л. .

Тираж экз. Заказ .

Издательство