

Педагог дополнительного образования **Хлебникова Людмила Львовна**

Методическая разработка

Тема «Печатная графика. Линогравюра»

К образовательной программе студии изобразительного творчества «Ботега»

Возраст детей 12-16 лет

Краткая аннотация: Применение техники печатной графики дает большие возможности для воплощения различных креативных идей в области изобразительного искусства. Данная методика может быть применена педагогами ДО и руководителями студий художественно-эстетического направления для расширения кругозора детей в области графического искусства. Работа в технике линогравюра поможет детям освоить ремесленные навыки в области печатного дела. В основу данной методики положен опыт ведущих графиков и личный творческий опыт.

Актуальность разработки: В рамках данной темы дети изучают историю возникновения и развития графического искусства, приобретают опыт работы на графическом станке, осваивают различные техники в графике, приобретают ремесленные навыки работы инструментами, знакомятся с композиционными приемами создания графического листа, учатся творческой композиции. Сложность и профессиональная направленность занятия повышают мотивацию учеников в работе над линогравюрой.

ЦЕЛЬ: Ознакомить детей с техникой печатной графики, создание графических работ в технике линогравюры

Задачи

Образовательные: Познакомить детей с историей возникновения графического искусства, видами печатной графики, продолжить обучение в резки линогравюры, закрепить навыки работы инструментами для линогравюры. Формировать у детей творческий подход в выборе объекта изображения, поиск пластических образов.

Воспитательные: Прививать любовь к графическому искусству, развивать способность наблюдать, сочинять, пробуждать интерес к изобразительному искусству. Воспитывать способность доводить дело до конца, усидчивость, аккуратность, трудолюбие.

Развивающие: Продолжить совершенствование в работе с инструментами для линогравюры, улучшать мелкую моторику, развивать воображение, расширять кругозор. Формировать позитивный подход к жизни.

Оборудование и материалы: Графический станок, штихели, линолеум, мелованная бумага, типографская краска, масляная краска, разбавитель, валик, карандаши, шила.

План занятия: Организационный момент. Введение в тему. Знакомство с историческим материалом. Знакомство с графическим станком. Разработка эскиза. Раскрытие темы. Перевод эскиза на линолеум. Практическая работа. Резка линолеума. Накатка краски на линолеум. Печать. Обсуждение оттиска. Доработка гравюры. Повторный оттиск. Сушка

Ожидаемые результаты

Дети должны знать: историю возникновения гравюры, правила работы на графическом станке, правила работы штихелями, правила накатки краски, правила печати оттиска

Дети должны уметь: разрабатывать эскиз будущей гравюры, переносить эскиз на линолеум, работать штихелями, резцами, накатывать краску на линолеум, прокатывать оттиск на графическом станке, сушить оттиск, оформлять гравюру.

Содержание:

Линогравюра – вид печатной графики, оттиск с рисунка, вырезанного на линолеуме

Линогравюра существует около ста лет. Первое упоминание о гравюре встречается в VI веке нашей эры в истории изобразительного искусства Китая, где гравюра имела прикладное значение и существовала в виде печатей в буддийских храмах и в качестве трафаретов для цветных тканей.

В Европе уже с XV века существовали игральные карты, отпечатанные с деревянных досок. Первая гравюра на дереве была сделана в Германии в 1423 году. Во Франции, Италии, Фландрии и других странах она возникла несколько позже, а в России – в 1464 году. Толчком к развитию гравюры как самостоятельного вида искусства послужило, как известно, развитие наук, культуры, просвещения, - тогда же возникла необходимость пропаганды этих достижений, что и послужило основанием для изобретения типографского станка и развития книгопечатания.

Параллельно с гравюрой на дереве развивалась гравюра на меди и офорт, причём эти виды существовали также и как прикладное искусство в виде орнамента на оружии и металлической посуде, в виде художественных шрифтов на надгробиях и т.д. Точной даты возникновения гравюры на металле нет, но её относят к середине XV века.

В России при оружейной палате был целый штаб гравёров, работавших в прикладном искусстве, из которых в последствии вышли первые художники – профессионалы.

Самостоятельное значение имеет и книжная гравюра, которая является преемницей книжной миниатюры. Самые древние миниатюры делались на пергаменте. Они интересны по композиции и красивы по краскам. Со временем, в XVII веке, рисунок миниатюр усложнился, линии в них становятся виртуозными, краски пестрее, ярче, вводится позолота.

В России линогравюра возникла несколькими годами позднее, чем в других странах Европы. Начало XX века - это период, когда у нас гравюра почти целиком стала репродукционной или выполняла задачи книжного и журнального оформления. Из крупнейших мастеров, работавших в ксилографии и в офорте, следует в первую очередь назвать В. В. Матэ, который воспитал целое поколение замечательных графиков. Первым из русских художников применил линогравюру Н. А. Шевердяев, который во время пребывания в Париже в 1906 году выставил свои работы в этой технике и имел успех. В 1907 году к линогравюре обратился, ставший в последствии русским художником – гравёром, И. Н. Павлов, который уже до этого имел громадный опыт в работе над репродукционной гравюрой. И. Н. Павлов заинтересовался

гравюрой на линолеуме. По свидетельствам Шевердяева: «в Париже линолеум уже вытеснил обрезную гравюру. И только застарелые эстеты призирали этот новый гибкий материал». Павлов самостоятельно разработал технику гравирования на линолеуме и приёмы печати. В историю графики художник вошёл прежде всего своими знаменитыми сериями цветных линогравюр.

Линогравюрой занимались знаменитые русские художники Б. М. Кустодиев, М.В. Маторин, Суриков, В. А. Фаворский и многие другие. Увлекались линогравюрой и многие русские художники – живописцы.

Блестящим офористом был и Нивинский, создавший целую школу московских гравёров. Среди других художников, внесших большой вклад в развитие советской графики был А.И. Кравченко, так же работавший в области иллюстрации и гравюры на дереве, а так же другие выдающиеся советские художники.

Виды гравюры

Гравюра может быть на дереве, на металле или камне, на линолеуме.

Гравюра на дереве получила название ксилографии, от греческого слова «ксилос» (дерево).

Гравюры на линолеуме выполняются резцами разных сечений, каждый резец имеет желобок внутри. Для работы удобнее всего «пробковый» линолеум, хотя можно применять и другие сорта.

Гравюры на меди делают на медной доске резцами, аналогичными тем, которыми пользуются в торцовой гравюре.

Термин «литография» происходит от греческого слова «литос» (камень). В этой технике изображение наносится мягким графическим карандашом особого состава на, различных размеров, известковый камень белого цвета, имеющий плоскую прямоугольную форму и зернистую фактуру. Затем камень обрабатывается травлением. Литография, как и гравюра на дереве и на линолеуме, выдерживает большой тираж – до нескольких тысяч оттисков. Офорт – это изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку, покрытую кислотоупорным грунтом темного цвета. Рисунок процарапывается иглами разной толщины, после чего травят в кислоте.

Другой вид офорта – «сухая игла». Здесь изображение процарапывается на доске, лишённой грунта, и затем не подвергается травлению. К офорту относится и «акватина» - способ, посредством которого к контуру, сделанному травлением или сухой иглой, добавляется тон по средствам покрытия соответствующих поверхностей раствором разъедающей цинк кислотой.

Монотипией называется оттиск, полученный на бумаге с изображения, нанесённого на металлическую доску или на стекло масляными красками.

Методика работы над гравюрой по линолеуму.

Линолеум - благодатный материал для любых творческих замыслов: от экслибриса и книжной заставки до большой станковой гравюры как черной, так и цветной. Гравюра на линолеуме способствует развитию пластического видения. Занятие линогравюрой не только интересно, но и полезно тем, что приучает работать в материале, заставляет много рисовать, постоянно тренировать руку, глаз.

Для работы над гравюрой необходимы линолеум, резцы или штихеля, валик, краски и бумага..

Первый этап работы –это создание эскиза. Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан, обязательно нужно разобрать, де будет

свет, а где – темные места. Желательно сделать это черными красками или хотя бы карандашом. Это самый ответственный этап работы. Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить объемное изображение на «язык» черного и белого. За счёт штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений передаётся не только форма предметов, но и разница в их материалах. Эскиз делают в размер рисунка. На первой стадии своей работы нужно стремиться найти общее графическое решение.

После того, как решение найдено, переводят композицию на линолеум.

Это можно сделать по-разному. При помощи карандаша перевести рисунок на кальку (калька дает возможность обратного изображения). Положить ее на линолеум, натертый воском, рисунком вниз и гладкой пластинкой (обратным концом ручки) передавать изображение по контуру. Воск дает возможность четкого контура. Можно положить под кальку на линолеум копировальную бумагу, тогда линолеум не обязательно натирать воском, и обвести рисунок карандашом. Переведенный рисунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе работы. Тонкие линии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью. Переводя рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при печати получится в обратном, "зеркальном" изображении.

Углубления на линолеуме делаются штихелями - резцами различных профилей и размеров. Половина успеха в гравировании зависит от остроты резца. **Необходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей. В подобном деле большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Принято левую (не режущую) руку, придерживающую линолеум во время работы, держать ниже правой, рабочей руки. Это необходимо потому, что резец может сорваться, а в таком положении рук он не нанесет повреждений**

Прежде чем приступить к своей работе, необходимо немного поупражняться на маленьком кусочке линолеума, отработать глубину и форму штриха. Упражнения могут быть такими: 1) расположить несколько линий - сначала на одинаковом расстоянии друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту этих линий до максимальной разреженности (то есть до полной плотности цвета в оттиске); 2) перекрещивающиеся линии; 3) волнистые линии; 4) точечные линии (глубокий нажим и слабый); 5) линии по кругу и т.д.; 6) работа разными по профилю резцами.

В работе необходима последовательность. Гравирование линолеума лучше начинать сразу с ответственных мест. Сначала обрезают тонким линией, прорезают штриховку, а потом широким резцом выбирают ненужные места фона. Полезно чередовать мелкую, «ювелирную» работы с выборкой больших плоскостей. Тогда отдыхает глаз и работа идёт продуктивней. Вырезание гравюры требует аккуратности, усидчивости, терпения, не в коем случае нельзя спешить. Полезно знать, что чем крупнее штрих, тем глубже его нужно прорезать.

Для печатания первого пробного оттиска берётся черная типографская или масляная краска, которая валиком наносится на линолеум равномерно, так, чтобы не было комочков и неровностей. Напечатать несколько оттисков на станке или вручную. Один из них следует беречь независимо от качества, а на втором исправлять тушью или белилами, моменты, которые недоработаны. После, исправляется сама работа на линолеуме и делается очередной пробный оттиск. Оттиск считается хорошим, если тон краски темный и глубокий, а слой не слишком густой и не жидкий, когда

хорошо и чётко пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые штрихи, нет следов царапин и других дефектов линолеума, бумага не помята и не надорвана. Свежий оттиск на гладкой бумаге нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время они должны сохнуть.

После окончания работы форма и валик тщательно промываются скипидаром и протираются тряпочкой.

Способы печати.

По способам печати всё многообразие приёмов и разновидностей техник сводится к трём видам.

Первым из них является высокая печать. В этой технике отпечаток дают те участки, которые остаются на плоскости доски. В полиграфии доска, с которой печатается большой тираж оттисков, называется клише.

Вторым способом является глубокая печать. При этой технике изображение на бумаге дают те места, которые на доске углубляются. Таковы, например, гравюры на металле или офорт.

Третий вид – плоская печать (литография) достигается тем, что изображение обрабатывается таким способом, когда одни участки принимают краску, а другие – нет. Печатную форму в литографии называют камнем.

Станки для печатания гравюры существуют разных конструкций. Для высокой печати применяется станок в виде параллельных плит, которые соединяются с помощью рычага и прижимают лист к доске. Так же в линогравюре применяется ручной метод высокой печати. Лист бумаги накладывается на накатанную краской поверхность линолеума, а затем осторожно протирается столовой ложкой. Станки для глубокой печати устроены так, что верхняя плита заменяется вращающимся цилиндром, од которым прокатывается нижняя плита вместе с доской. При этом бумага вдавлируется в углубления на доске. Тот же принцип печатания используется и в литографии, только давление здесь меньше. При высокой и плоской печати краска на обработанную поверхность накатывается валиками, а в глубокой печати втирается тампоном и ладонью руки.

Список рекомендуемой литературы:

М.Д. Рудометов. Опыт систематического курса по графическому искусству, 1898г.

М.Холодовская, Е.Смирнов . Русская гравюра. М., 1960г.

В.М.Звонцов Офорт.»Искусство» 1971г.