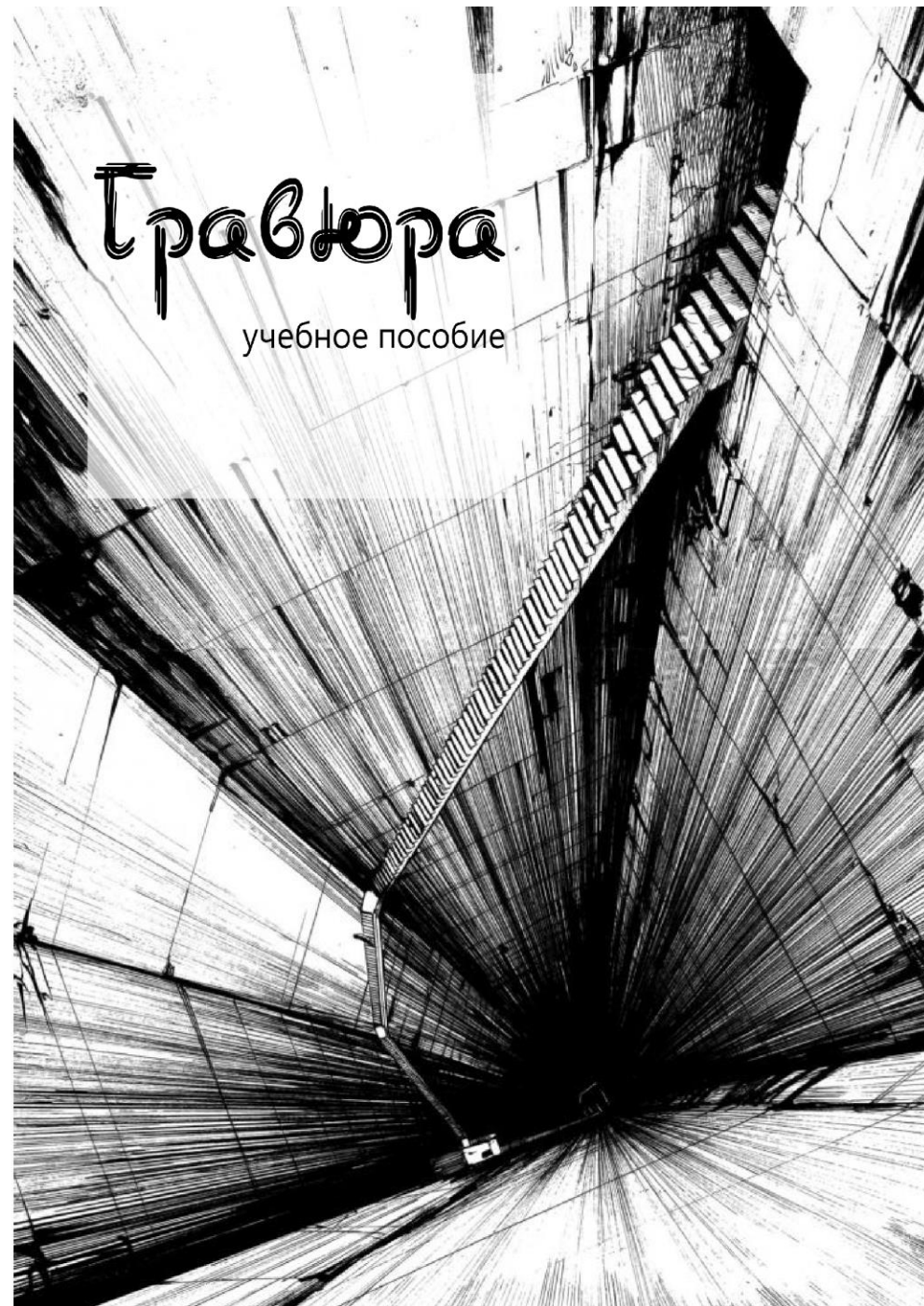

Травюра

учебное пособие

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
Графика.....	4
Гравюра.....	5
Гравюра на картоне.....	6
Гравюра на пластике.....	8
Гравюра на гипсе.....	9
Линогравюра.....	10
Создание художественного образа.....	11

Введение

Графика (от гр. grapho - пишу, рисую) - вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости.

Гравюра появилась в Европе в период раннего Ренессанса на стыке различных ремесел и изящных искусств: изготовление набивных тканей положило начало гравюре на дереве, резцовая гравюра непосредственно связана с ювелирным искусством, а офорт имеет немало общих черт с оружейным ремеслом.

16-й век обогатил искусство гравюры благодаря вкладу блистательного творца голландского Возрождения Питера Брейгеля-старшего, который лично исполнил только один офорт. Однако, подлинным гением офорта стал Рембрандт, который занимался им всю жизнь и, по сути, определил стилистику данного направления на несколько веков вперед.

Первые графические работы появились на самых ранних стадиях развития человеческого общества, когда древний человек выцарапывал изображения на камнях и стенах пещер, на костяных пластинах. Создав свои первые рисунки, которые фиксировали не только какие-либо события и окружающий мир, но и долгое время служившие средством общения между людьми, первобытный человек положил начало искусству графики.

С появлением письменности графика стала носить чисто декоративный характер и широко применялась в рукописных книгах, пергаментах, грамотах для украшения или разъяснения текста, да и само создание шрифтов переродилось в большое искусство.

Огромный вклад в развитие графики внесли Альберт Дюрер, Франсиско Гойя, Гюстав Доре, Китагава Утамаро, Хиросиге Андо, Хокусай Кацусика.

Графика

Рисунок является основной всех видов графики и других видов изобразительного искусства. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Художнику порой достаточно очень простых средств - графитного карандаша или шариковой ручки, чтобы выполнить графический рисунок. В других случаях он используется для создания своих произведений сложные приспособления: печатный станок, литографические камни, резцы (штихели) для линолеума или дерева и многое другое. Термин "графика" первоначально употребляется применительно только к письму и каллиграфии.

Язык графики и главные его выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно и тон. Активно участвует в создании общего впечатления от произведения графики белый лист бумаги. Добиться выразительного рисунка можно даже при использовании только черного цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого. Однако это не исключает применение в графике цвета.

Художественно - выразительные достоинства графики заключают ее в лаконизме, емкости образов, концентрации строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность условное обозначение предмета, как бы намека на него, составляют особую ценность графического изображения.

Графика делится на два вида:

- уникальная- рисунки, сделанные акварелью, гуашью, карандашом, углем, сангиной. Воспроизводятся один раз.
- печатная графика - позволяет воспроизводить рисунок в большом количестве экземпляров - эстампов.

Гравюра

Гравюры создавались на различных материалах. Мягким и пластичным материалом для этого искусства является линолеум. Оттиск, выполненный с поверхности линолеума, называется линогравюрой. Гравюра на линолеуме появляется так же, как и на дереве: штихелем вынимаются те места, которые на оттиске должны быть белыми, а черный цвет – это нетронутый линолеум.

Когда весь рисунок вырезан, на него валиком наносят типографскую краску, затем кладут лист бумаги и прессом прижимают его к гравировальной доске.

Название следующего вида печатной графики – литография – произошло от греческого слова и переводится как «камень». Отпечаток делается с известкового камня, так называемом литографского.

Перед работой камень шлифуют, и мастер наносит на него рисунок жирным литографским карандашом и тушью. Затем камень обрабатывается специальным составом и рисунок на камне как бы «закрепляется».

В отличие от деревянной гравюры и линогравюры, в литографии поверхность камня не углубляется, она остается ровной. Когда рисунок на камне готов, на него валиком наносят краску, кладут бумагу и под прессом делают оттиск-эстамп. Литография может быть черно-белой и цветной. Техника работы над литографией очень разнообразна, и это привлекает многих художников.

Самая знаменитая техника гравюры – гравюра на металле – офорт. Название произошло от французского слова «крепкая вода». Эта техника изобретена в XVI веке. Замечательным мастером офорта был Рембрандт, создавший около двухсот таких гравюр. Техника этого вида гравюры очень сложна. Медная или цинковая пластинка полируется и покрывается лаком. Затем художник рисует на пластине острой стальной иглой. Когда рисунок готов, пластинку травят азотной кислотой. Кислота выедаёт процарапанные места, потому что их уже не защищает лак, и образуются углубления. В эти углубления втирается краска, на пластинку накладывается влажная бумага, и под прессом получается оттиск.

Гравюра на картоне

Эта техника была изобретена в 1924 году советским художником Константином Васильевичем Кузнецовым. Особый расцвет переживала в 60-70 года прошлого века, в нынешнее же время в творческой среде наблюдается некоторый спад интереса к ней. Выразительные возможности техники: сама поверхность картона уже является своеобразной фактурой, и каждый новый оттиск отличается от предыдущего. Основные выразительные средства гравюры на картоне – сочетание крупных фактурных тональных пятен.

Выполнение графического листа в технике гравюры на картоне.

Гравюра на картоне, вместе с линогравюрой занимает ведущее место в учебном и творческом процессе. Использование дешевого материала, получение с одной печатной формы абсолютно разных оттисков, богатство и разнообразие изобразительных средств, способствовали распространению этой графической техники в учебной и творческой среде.

Материалы:

Картон различной плотности, кусочки различной ткани, кожи, мягкая бумага, наждачная бумага, клей, нож, ножницы.

Ход работы:

Выполнить 3-4 наброска эскиза.

Выбрать лучший эскиз и увеличить его в формате.

Проработка и прорисовка эскиза в тоне (определение черно-белых пятен).

Определение основных материалов, используемых в работе. (Кусочки различной ткани, кожи, картона, мягкая бумага, наждачная бумага).

Выполнение картона. Наклеивание выбранного материала на эскиз.

Выполнение эстампов: полученный картон покрывается типографской краской, сверху кладут чистый лист и прокатывают через печатный станок.

Рекомендации к выполнению:

Разработка эскизов композиций с учетом изобразительных возможностей техники «гравюра на картоне». Гравирование печатной формы путем углубления и наращивания толщины картона. Печать пробных оттисков, корректировка печатной формы с применением самоклеющейся пленки, скотча, кусочков картона. Тиражная печать с последующим оформлением готовых оттисков в паспорту.

рис.1

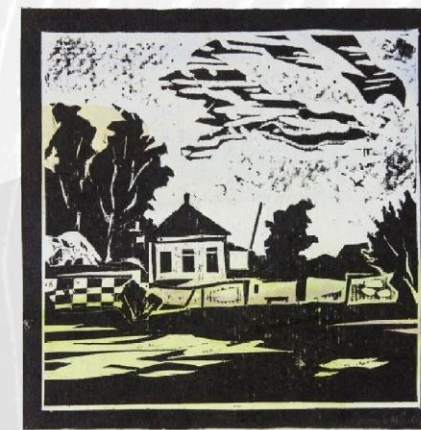

рис.2

рис.3

Гравюра на пластике

Гравюра на пластике — вид глубокой печати (сухая игла). Гравирование основывается на процарапывании твёрдой иглой штрихов на поверхности пластика. Краска из глубины процарапанных бороздок, под давлением, печатается на бумагу.

Выполнение графического листа в технике гравюры на пластике.

Материалы:

Пластик, шило.

Ход работы:

Выполнить 3-4 наброска эскиза.

Выбрать лучший эскиз и увеличить его в формате.

Проработка и прорисовка эскиза в тоне.

Выполнение печатной формы.

Выполнение эстампов: полученная печатная форма покрывается типографской краской, кладется на чистый лист и прокатывается через печатный станок.

Рекомендации к выполнению:

Разработка эскизов композиций с учетом изобразительных возможностей техники «гравюра на пластике». Печать пробных оттисков, корректировка печатной формы. Тиражная печать с последующим оформлением готовых оттисков в паспорту.

рис.4

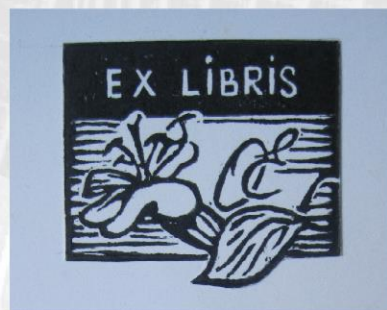

рис.5

Гравюра на гипсе

Гравюра на гипсе - это один из простейших способов получить оттиск на бумаге. Гипс чрезвычайно мягкий и хрупкий материал, поэтому по нему очень легко резать, зато резанная доска весьма недолговечна. Плюс, у гипса довольно заметная структура, ровного и четкого оттиска с него не получишь.

Материалы:

Гипс, шило, игла, резцы, стихели.

Ход работы:

Выполнить 3-4 эскиза.

Отлить гипсовую пластину, затонировать.

Перенести эскиз в зеркальном отображении с помощью кальки.

Гравировать.

Выполнить оттиск.

Рекомендации к выполнению:

Разработка эскизов с учетом изобразительных возможностей гравюры на линолеуме. Зеркальный перевод эскиза на поверхность печатной формы. Знакомство с инструментами, заточка, приемы гравирования резцами, стихелем, обрезным ножом. Гравирование печатной формы.

Печать пробных оттисков. Корректировка печатных форм. Тиражная печать, сушка готовых оттисков, оформление в паспорту.

рис.6

рис.7

Линогравюра

Линогравюра - это гравирование на линолеуме, печатная иллюстрационная форма так называемой высокой печати. Изображение вырезается художником на линолеумном полотне, после чего отпечатывается на бумаге, картоне.

Материалы:

Линолеум, резцы, штихели, гладилка.

Ход работы:

Выполнить 3-4 эскиза.

Перенести эскиз в зеркальном отображении с помощью кальки.

Гравировать.

Выполнить оттиск.

Рекомендации к выполнению:

Разработка эскизов с учетом изобразительных возможностей гравюры на линолеуме. Зеркальный перевод эскиза на поверхность печатной формы. Знакомство с инструментами, заточка, приемы гравирования резцами, штихелем, обрезным ножом. Гравирование печатной формы.

Печать пробных оттисков. Корректировка печатных форм. Тиражная печать, сушка готовых оттисков, оформление в паспорту.

рис.8

Создание художественного образа

Специфику искусства графики составляет рисунок. Рисунок (как художественно-выразительное средство) хоть и используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он является ведущим, определяющим началом и применяется в более чистом виде. Поэтому можно считать рисунок главным средством графики (как пластику - в скульптуре, цвет - в живописи).

Художественный образ — нечто тонкое и сложное, бесконечно многообразное и неисчерпаемое. Художественный образ всегда динамичен, он имеет характер процессуальный, развиваясь в индивидуальном и коллективном сознании. Художественное произведение, будучи законченным, фиксируется в нотах, на полотне, в пространстве, на страницах текста: оно статично.

Художественный образ формируется в обширном идеальном пространстве, захватывая все сферы высшей нервной деятельности: и сознание, и неосознаваемое психическое.

Его зарождение в сверхсознании требует известного опыта восприятия мира. Чем богаче этот опыт, чем больше накопленных осознанных и неосознанных впечатлений бытия рекомбинируется, вступает в связи и взаимодействует в сверхсознании, тем более интересными, свежими и неординарными будут протоидея и особенно протообраз, зарождающиеся в недрах сверхсознания и в дальнейшем трансформирующиеся в научную идею или интересующий нас художественный образ.

Художественный образ — особая, идеальная целостность, в создании и воплощении (материализации, облечении материальной плотью) которой активно участвуют все сферы психической нервной деятельности: сверхсознание, сознание лево- и правополушарное, подсознание и даже досознание, управляющие процессом творческой деятельности, в результате которой появляется произведение.

Две природные целостности — окружающий мир и человек, взаимодействуя, создают новую, третью, художественнообразную целостность, вызывают явление художественно-образной реальности в единстве идеального образа и его материальной овеществленной плоти. Искусство поэтому и определяется как особый род духовно-практической деятельности, в процессе которой происходит освоение мира человеком. Прежде чем быть зафиксированным в произведении, художественный образ развивается в духовно-практической работе художника—в творческом процессе.

Следовательно, художественный образ — это целостность не статическая, а динамическая, это не раз навсегда определившаяся данность, а процесс — прежде всего творческий. В первой фазе своего бытия, когда в согласной работе сознания, неосознаваемого психического и практики протекает воплощение в оригинальное произведение искусства, художественный образ проходит три основных этапа развития: (1) предобраз сверхсознания, (2) развивающийся в творческой практике замысел — это подготовка к созданию произведения, это вся предварительная работа, предшествующая следующему этапу, (3) образ произведения в процессе создания — до завершения. Особенно наглядно эти этапы выявлены в изобразительном творчестве—о них рассказывают зарисовки, этюды, эскизы, по которым можно достаточно ясно представить себе тот этап развития художественного образа, который протекает как объективация, материализация замысла, его воплощение в художественной форме. В литературе и музыке о нем свидетельствуют черновики рукописей и высказывания художника о своем творчестве. Вторая фаза бытия художественного образа — это его воплощение в законченном произведении искусства. Она-то и создает впечатление статичности, фиксированности художественного образа, обуславливает его отождествление с произведением. В произведении искусства закрепляется, кодируется весь предшествующий путь формирования — оформления замысла, все поиски и находки художника.

Наконец, третья фаза — это развитие образа в индивидуальном и коллективном восприятии.