

УДК 7 (5527)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ ЭСКИЗОВ БЕЛЫМ ПО ЧЁРНОМУ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ВЫПУКЛОЙ ГРАВЮРЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Головкина Т.Е., Михеева Е.П.

Статья посвящена разработке упражнений, способствующих освоению техники высокой печати - гравюра на пластике. В исследовании выявляются теоретические основы обучения выполнению эскизов в процессе создания выпуклой гравюры студентов высших учебных заведений, анализируются методические, технические и технологические особенности рассматриваемого процесса.

Метод проведения работы: *изучение, анализ и обобщение научных методических работ и учебных программ высших учебных заведений по рассматриваемой проблеме, а также анализ творческих работ в области художественной и печатной графики.*

Результаты работы: *выполнен отбор содержания учебного материала на освоение техники «процарапывание» при создании выпуклой гравюры, разработан ряд упражнений для эффективного усвоения студентами высших учебных заведений названной техники.*

Область применения результатов: *детские художественные школы, художественные факультеты средних и высших учебных заведений.*

Предлагаемая методика обучения выполнению эскиза белым по чёрному в процессе создания выпуклой гравюры позволяет студентам освоить процесс создания изображения в технике высокой печати, формировать творческое мышление и развивать эстетический вкус.

Ключевые слова: *методические особенности; графика; высокая печать; выпуклая печать; печать; эскиз.*

METHODICAL FEATURES OF LEARNING EXECUTION OF SKETCHES WHITE IN BLACK IN THE PROCESS OF CREATION OF CONVEX ENGRAVING OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Golovkina T.E., Mikheeva E.P.

The article is devoted to the development of exercises that contribute to the development of such a technique of letterpress printing as engraving on plastic. Likewise, the study examines and theoretically substantiates the methodological, technical and technological features of performing sketches in black and white in the process of creating convex engravings by university students of an artistic orientation.

Methodology: *study, analysis and generalization of scientific methodological works and curricula of the university on the issue under consideration, as well as analysis of creative work in the field of art and print graphics.*

Results: *A series of exercises and assignments for mastering the “scratching” technique was designed when creating convex engravings for the effective training of university students.*

Practical implications: *children’s art schools, art faculties in colleges and universities.*

In addition, this method of teaching how to sketch in white in the process of creating a convex engraving will allow students to master the skill of creating images using letterpress technique, as well as develop aesthetic taste and creative thinking.

Keywords: *methodological features; graphic arts; high printing; convex printing; print; engraving; sketch.*

Длительный и многогранный процесс обучения выполнению эскизов белым по чёрному при создании выпуклой гравюры студентов высших учебных заведений, как и иной образовательный этап, требует оптимального подхода на основе содержания фундаментального теоретического учебного материала, профессиональ-

ного опыта мастеров и анализа известных произведений в истории изобразительного искусства. В связи с этим представляется необходимым подчеркнуть, что отбор содержания учебного материала обучения студентов высшего учебного заведения созданию выпуклой гравюры в рамках представляемого исследования выполнен в соответствии с существующими принципами построения изображения в печатной графике.

Выпуклая гравюра или техника высокой печати как графическая техника привлекает внимание художников выразительностью, ясностью и лаконичностью графического языка. Изображение получается при помощи нанесения краски на выпуклую поверхность печатной формы, после чего с помощью печатного станка или вручную отпечатывается на бумагу – создаётся оттиск, который называют эстампом.

Техника высокой печати впервые появилась в древнем Китае, что позволяет назвать её одной из древнейших форм печатной графики. Ранними образцами китайской гравюры являются оттиски печатей на бумаге, относящиеся к первым векам нашей эры. Они представляют собой размножение образцов буддийской иконографии. Старейшие же образцы художественной китайской ксилографии датированы 868 годом.

Однако, способы и техники выполнения выпуклой гравюры, методические особенности последовательности этого процесса требуют более глубокого изучения. В связи с этим следует заметить, что в зависимости от способа получения оттиска данный вид графики делится на основные виды: гравюра высокой печати, гравюра глубокой печати, плоская печать. По применимым материалам печатной формы гравюрные техники, как правило, различаются следующим образом: гравюра на металле, линогравюра, гравюра на пластике, ксилография, гравюра на картоне, воске и т. п.

С целью получения печатного оттиска для создания рельефного рисунка используется либо механический способ (нанесение на доску зеркального подразумеваемого в последующем оттиске изображения): процарапывание с помощью иглы или другими специаль-

ными инструментами (шпатели для торцевой гравюры т. п.), либо химический (травление кислотой или хлорным железом).

На основании этого было уделено внимание разработке такого блока эстампа, как выпуклая гравюра на пластике, выполненная методом «процарапывание».

В соответствии с вышесказанным, была определена цель исследования, которая заключается в теоретическом обосновании и разработке методики, выявляющей особенности выполнения эскизов белым по чёрному, которые соответствуют принципам построения изображения подготовительного рисунка к выпуклой гравюре. Задачами изучения дисциплины являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности.

В процессе исследования обозначенной проблемы была выдвинута гипотеза, что процесс обучения созданию выпуклой гравюры будет эффективным, если он основывается на оптимальной последовательности, соответствующей принципам построения изображения подготовительного рисунка к выпуклой гравюре.

Следует подчеркнуть, что в данном исследовании построение выполнения изображения в технике высокой печати базируется на следующих принципах: активность штриха, пластичность линии, обобщенность тональностей.

Для успешного усвоения содержания учебного материала в разрабатываемом курсе предусмотрено изучение известных произведений изобразительного искусства. Например, графические листы (гравюры) Стасиса Красоускаса, наиболее ярко демонстрируют технику «процарапывание» на пластике. На основании рассмотренного цикла гравюр «Вечно живые», состоящего из частей «Борьба», «Память», «Грёзы», «Жизнь» необходимо отметить, что в его работах отчётливо читается значение изящной линии и контрастных тоновых решений в передаче художественного замысла. В связи с этим можно утверждать, что в процессе выполнения работы художник комбинирует линии, принадлежащие фону и изображаемому объекту. Это создаёт эффект объёма и движения на графическом листе.

Рассматриваемые произведения искусства дают возможность выявить три основных принципа при создании гравюры методом процарапывания, таких как «активный штрих», «пластичность линии», «обобщенность тональностей» и подчеркнуть их значение для создания эффекта объёма, обеспечения произведению подвижности и пластичности. В то же время процесс работы над выпуклой гравюрой определяет, что линия как контур, в одном случае, принадлежит форме, в другом – пространству. Такой подход активнее передаёт художественный замысел и делает произведение наиболее выразительным.

Для выявления методических особенностей обучения названному процессу необходимым является определение оптимальных этапов выполнения гравюры, которые сопровождаются известными технологическими приёмами. Процесс выявления названных приёмов основан на анализе методической, специальной литературы, в частности, трудов Народного художника, профессора ВлГУ В.И. Рузина.

Представляется необходимым отметить, что процесс обучения рассматриваемой технике тесно связан с исследованием и анализом цветных гравюр на пластике Владимира Ивановича Рузина, выполненных в технике высокой печати: «Владимирский офеня», «Первый снег», «Натюрморт с птицей», «Утро на Козловом валу» и др. Подчеркнём, что отличительной чертой данных графических листов является стилистика русской народной картины «лубок», основным художественным приёмом – аранжировка русского лубка (русской народной картинки), его различная интерпретация в разных ситуациях. В процессе выполнения изображения мастером стилистика лубка перекладывается на станковую гравюру интерьерного характера. Работы выполняются с помощью прорезанного изображения на чёрной рисующей доске с последующей комбинацией трёх цветов, накладываемых поверх чёрно-белого изображения. Таким образом, каждая работа печатается с четырёх досок. Особенности данного гравирования – фигурное продавливание и прорезание специальными инструментами.

На основании вышеизложенного был определён начальный этап обучения, который характерен разработкой продуманного эскиза

(«картона»), без которого невозможно успешное выполнение оттиска с печатной формы. На этом этапе необходимо акцентировать информацию о решающем значении линии для получения эмоционального восприятия работы и подчеркнуть, что тушёванные тональности должны отсутствовать.

Промежуточный этап обучения основывается на преобразовании подготовительного рисунка в чёрно-белое изображение, который представляет собой выполнение последовательных шагов: линейно-контурно зеркально перевести изображение на лист чёрной бумаги или в специальный художественно-графический редактор с применением трёх основных принципов создания изображения выпуклой гравюры методом «процарапывание» проработать подготовительный рисунок. Такой подход позволяет предвидеть последовательность создания выпуклой гравюры, применить вышеназванные принципы. Для данного этапа характерна линейная проработка изображения, приближенная к ожидаемому результату оттиска.

Заключительный этап обучения представляет собой перенос эскиза, выполненного белым по чёрному на печатную форму. Студентам необходимо применить освоенные навыки процарапывания с помощью иглы или другого специального инструмента на пластике. При последовательном технологическом переносе проработанного эскиза, выполненного белым по чёрному, изображение на печатной форме и получившийся оттиск будет выполнен профессионально и эстетически выразительно.

Следует подчеркнуть, в исследовании основным приёмом создания печатной доски для выпуклой гравюры является продавливание, процарапывание изображения с помощью иглы или другого специального инструмента на пластике. Названный приём «процарапывание», усиливает такие качества изображения, как его выразительность, контрастность, художественную изящность.

Отметим, что содержание учебного материала представляет собой взаимосвязь четырёх блоков-модулей, раскрывающих основные понятия в процессе искусствоведческого анализа, особенности техники и технологии выполнения выпуклой гравюры. В то же время,

на каждом этапе обучения соответственно выполняется ряд базовых упражнений, направленных на освоение печатной техникой: «Выразительные линии», «Градация тона», «Движения штрихов и линий», «Подготовительный рисунок», «Эскиз белым по чёрному», «Выполнение выпуклой гравюры».

Названные упражнения направлены на освоение приёма «процарапывание» на пластике и требуют выполнение ряда различных линий (вертикальные, горизонтальные, с наклоном, перекрещивающиеся, по кругу, волнистые, запятые, фигурные линии по линейке) (Рис. 1). Необходимо подчеркнуть, они обеспечивают освоение основных способов применения профессиональных инструментов, их возможность усилить выразительность создаваемой выпуклой гравюры.

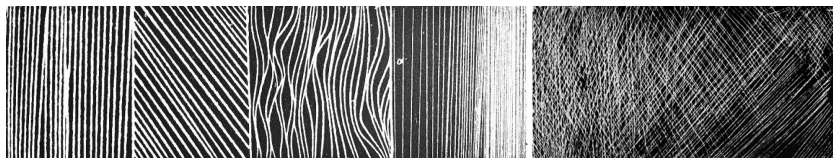

Рис. 1. Серия базовых упражнений «Выразительные линии»

Рис. 2. Упражнения на активное использование штриха «Градация тона»

Упражнения с активным использованием штриха дают возможность освоить особенности его направления для достижения различной светосилы и тоновой растяжки (Рис. 2). Далее предлагается выполнить творческую композицию на закрепление навыков и активное использование штриха. Отметим, что техникой процарапывания на пластике, на названном этапе, достигаются полутона – переход от светлого к тёмному, получающийся за счёт различного направления штриха, как в штриховке при рисовании академического рисунка графитным карандашом.

Следующее задание направлено на разработку продуманного эскиза для создания произведения печатной графики. Выполняется рисунок графитным карандашом, характерная особенность которого – исключение полутонов, выполненных тоновыми растяжками, плоскости решаются штрихом. Важным является направление штриха и его различная светосила (Рис. 3).

Рис. 3. «Подготовительный рисунок»

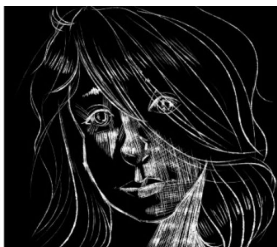

Рис. 4. «Эскиз белым по чёрному»

Рис. 5. «Выполнение выпуклой гравюры»

При создании эскиза белым по чёрному к печатной графике (Рис. 4) претерпевают изменения принципы, по которым строится изображение, выполняющее роль подготовительного рисунка к гравюре. В эскизе появляется ряд следующих особенностей: скудость графического языка, полутона отсутствуют, решающим в рисунке становятся линии, а не тушёванные тональности. В одном случае линия как контур, принадлежит форме, в другом – пространству.

Выполнение заключительного задания «Создание выпуклой гравюры» даёт возможность продемонстрировать систему освоенных навыков и умений (Рис. 5). Посредством переноса эскиза на печатную форму с помощью приёма «процарапывание» студент переносит изображение на пластик и получает оттиск, в котором учитываются все заявленные в данном исследовании принципы построения изображения: активность штриха, пластичность линии, обобщённость тональностей.

Отметим, что рассмотренный начальный этап обучения технике высокой печати направлен на изучение особенности выполнения эскизов белым по чёрному в процессе создания выпуклой гравюры. Знания и умения, приобретённые посредством выполнения практических упражнений разработанной методики, дают возможность освоить навык создания изображения в технике высокой печати, а также развить эстетический вкус и творческое мышление.

Выявленные методические особенности обучения студентов высшего учебного заведения выполнению эскизов белым по чёрному в процессе создания выпуклой гравюры предупреждают возника-

ющие трудности при освоении рассматриваемой техники и технологии высокой печати.

Список литературы

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: обще дидактический аспект: учебное пособие. М.: Педагогика, 1982. 256 с.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учебное пособие. М.: «ВЛАДОС», 2008. 271 с.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: «Издательство В. Шевчук», 2004. 368 с.
4. Красаускас С.А., Рождественский Р.И. Вечно живые [альбом]. М.: «Изобразительное искусство», 1985. 96 с.
5. Кузин В.С. Наброски и зарисовки: учебное пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 232 с.
6. Могилевцев В.А. Основы рисунка: учебное пособие. СПб.: АРТИНДЕКС, 2007. 72 с.
7. Рузин В.И. Практическое пособие по распознаванию оттисков и определение манер и техники исполнения, углубленной и выпуклой гравюру по внешним признакам: учебное пособие. Владимир: гос. Ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Изд-во ВлГУ, 2016. 76 с.
8. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 254 с.
9. Eichenberg Fritz. The art of the Print. Masterpieces. History. Techniques. New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1976.

Reference

1. Babansky Yu.K. *Optimizatsiya protsessy obucheniya: obshche didakticheskiy aspekt* [Optimization of the learning process: general didactic aspect]. M.: Pedagogy, 1982. 256 p.
2. Beschastnov N.P. *Cherno-belaya grafika* [Black and white graphics]: a training manual. M.: “VLADOS”, 2008. 271 p.
3. Wipper B.R. *Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva* [Introduction to the historical study of art]. M.: Publishing house V. Shevchuk, 2004. 368 p.

4. Krasauskas S.A., Rozhdestvensky R.I. *Vechno zhivye* [Forever Alive [album]]. M.: “Fine Arts”, 1985. 96 p.
5. Kuzin V.S. *Nabroski i zarisovki* [Sketches and sketches]. M.: Publishing Center “Academy”, 2013. 232 p.
6. Mogilevtsev V.A. *Osnovy risunka* [Basics of drawing]: a training manual. St. Petersburg: ARTINDEX, 2007. 72 p.
7. Ruzin V.I. *Prakticheskoe posobie po raspoznavaniyu ottiskov i opredelenie maner i tekhniki ispolneniya, uglublennoy i vypukloy gravyuru po vneshnim priznakam* [A practical guide on the recognition of prints and the definition of manners and techniques of execution, in-depth and convex engraving on the basis of external features]. Vladimir: VISU Publishing House, 2016. 76p.
8. Sokolnikova N.M. *Metodika prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva: uchebnik dlya studentov uchrezhdeniy vysshego professional'nogo obrazovaniya* [Methods of teaching art: a textbook for students of higher education institutions]. M.: Academy, 2012. 254 p.
9. Eichenberg Fritz. *The art of the Print. Masterpieces. History. Techniques.* New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1976.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Головкина Татьяна Евгеньевна, магистрант

Владимирский Государственный Университет им. А. Г. и Н.Г. Столетовых
ул. Дворянская, 3, г. Владимир, Владимирская область, 600000,
Российская Федерация
tanyokami@gmail.com

Михеева Елена Павловна, доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Института искусств и художественного образования
Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
ул. Дворянская, 3, г. Владимир, Владимирская область, 600000,
Российская vggu33.design@yandex.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Golovkina Tatiana Evgenievna, student magistracy

Vladimirskij State University

3, Dvorjanskaja St., Vladimir, 600000, Russian Federation

tanyokami@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4416-8687

Miheeva Elena Pavlovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Design, Fine Arts and Restoration of
the Institute of Arts and Art Education

Vladimirskij State University

3, Dvorjanskaja St., Vladimir, 600000, Russian Federation

tanyokami@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8278-1685