

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа № 2 городского округа города Уфы Республики Башкортостан

Монотипия

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Разработано преподавателями:

Гарипов А.Р.

Гайфуллин Р.Ф.;

Самосюк О. А.

Принято на педагогическом совете

МБУ ДО ДХШ № 2

Протокол № 42 от 27.08.2015

Уфа 2015 г.

Монотипия.

На протяжении многих лет в детской художественной школе №2 г. Уфы на занятиях по композиции практикуется техника монотипии. В методических публикациях этот вид графики мало освещен. Техника монотипии прекрасно развивает чувство композиции, ритма, тона, цветового контраста и гармонии, линии и пятна. Кроме этого работа над монотипией учит детей аккуратности во время работы, формирует логическое мышление, так как необходимо соблюдать строгую последовательность действий. Работая в этой технике, дети учатся организации в коллективе и дома, осваивают различные инструменты, экспериментируют.

Монотипия, в переводе с латыни означает: *monos* – один, *typos* – отпечаток. Эта техника относится к печатной уникальной графике. Изображение получается в результате прокатывания под давлением изображения, с различного носителя - металл, пластик, оргстекло, линолеум, картон и др. В наше время монотипия имеет несколько разновидностей, рассмотрим лишь некоторые.

Монотипия на цинке или другом металле.

Основные характеристики: изображение визуально приближено к акварели, с сохранением основных возможностей этой техники. Возможны заливки, плавные переходы цвета, разводы, фактуры, как в акварели по-сырому. Может быть применена и более жесткая манера: набора изображения послойно, при этом получается эффект лессировки. Кроме этого появляются и другие возможности, свойственные только этой технике – удивительные по красоте разводы, очень тонкие тональные и цветовые нюансы. Краску можно наносить и валиками разной ширины, можно прокатывать почти любые фактуры (ограничения только по толщине). Так как изображение наносится масляными или типографскими красками – то цвета получаются глубокими и пространственными, в зависимости от задачи. В качестве разбавителя применяются уайт-спирит или керосин – и это единственный минус этой техники, хотя сейчас появились различные разбавители практически без запаха.

Мастер-класс Самосюк О.А.

Материалы: цинковая доска, разбавитель, типографская или масляная художественная краска, резиновые перчатки, тряпки для смывки краски и сушки бумаги, кисти №3,5, 10(круглые и плоские), 20(флейц), емкость для разбавителя, резиновый валик, фетр, офортный станок, ванна для замачивания бумаги, резиновый шпатель.

1. Цинк или другой металл, необходимо подготовить к работе. Для этого надо снять фаски со всех четырех сторон под углом 45 %, для легкого «накатывания» вала при печати на станке. А также для того, чтобы не повредить бумагу и фетр. Затем отполировать поверхность доски при помощи пасты ГОИ и фетра до зеркальной поверхности, чтобы цинк полностью отдавал всю нанесенную на него краску.

2. Перед началом работы на доске необходимо приготовить бумагу. Для этого надо вырезать бумагу большего, чем цинковая доска размера, с учетом паспарту. Затем замочить бумагу и оставить ее на 30(или более) минут в воде.

3. Сам процесс рисования носит исключительно индивидуальный характер, но есть несколько особенностей, как то:

- чем гуще краска, тем она быстрее сохнет;
- брызги и разводы от разбавителя еще «плывут» некоторое время, поэтому надо ждать, когда этот процесс остановится;

- если по рисунку необходим белый цвет, надо этот кусок выбрать сухой тряпкой без разбавителя, чтобы рисунок не «уплыл».

4. Рисунок на металл наносится проблематично. Хотя можно, на предварительно обезжиренную ацетоном или зубным порошком поверхность доски, при помощи копировальной бумаги перенести рисунок (не стоит забывать о зеркальном отражении рисунка). Можно поставить подготовительный рисунок перед собой и работать, глядя на него, или хотя бы эскиз, разобранный по тону.

5. После выполнения рисунка полностью, необходимо дать испариться жидкому разбавителю и проверить – нет ли очень толстых слоев краски. Плотные пятна надо создавать не толщиной краски, а ее консистенцией и составом «ингредиентов». Надо помнить о том, что черная типографская краска дает очень глубокий и плотный цвет. Цинковая доска готова к печати.

6. Замоченную ранее бумагу надо извлечь из ванны с водой, дать воде стечь, промокнуть натуральной тканью (100 % хлопок) или газетами. Бумага должна быть влажная, но не блестящая.

7. На офортном станке выкатить талер, положить цинковую доску, затем влажную бумагу. Сверху надо положить фетр, аккуратно его разровнять так, чтобы не было складок, но и не давить на бумагу - иначе можно смазать красочный слой на доске.

8. Самое сложное во всей технической части работы над монотипией – правильно прокатать доску. Сначала надо полностью убрать давление и добавить зазор между винтом и прижимной шайбой 10 мм. Прокатить первый раз. Добавить давление на вал в половину оборота и прокатать второй раз. Так, добавляя по половине оборота давления на вал, его необходимо довести до максимума и на этом остановиться.

9. Снять фетр, затем аккуратно, не торопясь, чуть подрагивая руками, снять бумагу с отпечатком рисунка. Положить оттиск вниз лицом на чистую поверхность, прокрыть самые края по периметру всего листа клеем ПВА, при помощи кисти №3, а затем наклеить на ровную и чистую поверхность (планшет). Чтобы оттиск не сорвало, надо продавить края листа по всему периметру, для того, чтобы не остался воздух между клеем и плоскостью, на которую производится наклеивание оттиска. Работать надо осторожно, не задевая оттиск, так как красочный слой будет пачкаться еще около суток, в зависимости от красок (масляные - около 3-х суток).

10. После полного высыхания осторожно срезать оттиск с планшета и аккуратно обрезать под прямыми углами. Необходимо подписать оттиск на белых полях: под левым углом – название работы и техника, под правым – имя автора и год создания. Работа закончена.

Самосюк О. А. МТ на пластике

Самосюк О. А. МТ на цинке, кисть

Самосюк О. А. МТ на цинке, валик

Монотипия на пластике

Смена материала рабочей доски с металла на пластик не сильно меняет процесс работы, хотя есть некоторые отличия. Пластик более доступный материал на сегодняшний день, кроме этого – он прозрачный, поэтому можно расположить подготовительный рисунок непосредственно под лист пластика. Необходимо так же снять фаски с краев доски по всему периметру. Нельзя использовать ацетон, так как он растворяет пластик. Остальные позиции такие же.

Монотипия на картоне

Отличия заключаются лишь в подготовке доски из картона. Для этого толстый и плотный картон необходимо несколько раз пропитать жидким клеем ПВА, для создания глянцевой поверхности. И уже на ней работать, хотя ясно, что эта доска прослужит значительно меньше, чем пластик. Этот метод лучше использовать, когда есть необходимость в рельефе или в неправильной форме рабочей доски, так как свободная форма очень выразительна при печати.

Монотипия на линолеуме

Можно применять глянцевый плотный линолеум, без пружинящего эффекта.

Живописная монотипия на стекле

Выполнение монотипии на стекле имеет свои преимущества и недостатки. Одно из преимуществ – возможность работы в неограниченном пространстве (дома, на даче или в саду), без помощи станка. Недостатком является неполное отпечатывание краски на бумаге. Монотипия на стекле может выполняться масляными (предварительно обезжиренными с помощью газеты) или типографскими красками, а также акварелью или гуашью.

Мастер-класс Гайфуллина Р.Ф.

Материалы: стекло, краски, мастихин, кисти, скипидар, ветошь, щетинные кисти №4-20, бумага (ватман, акварельная, мелованная, др.), резиновый валик.

Фото №1

фото№2

фото №3

От цели и задачи, которые стоят перед художником, зависит выбор бумаги (фактура, толщина).

1. Замочить необходимое количество бумаги.
2. Подготовить рисунок будущей работы с зеркальным изображением рисунка.
3. Подготовительный рисунок разместить под стеклом.
4. По задуманному эскизу начать работу, накладывая краски кистью на стекло, меняя консистенцию краски с помощью разбавителя. Фото №1.
5. После того, как краски нанесли на стекло по рисунку – сверху кладём лист влажной бумаги, приготовленной по размеру большему, чем подготовительный рисунок с учётом полей. Сухая бумага возьмёт меньшее количество краски, а влажная – возьмёт полутона и все оттенки.

6. Производим оттиск за счет проката резиновым валиком по обратной стороне влажной бумаги. Меняя направление проката при жидком нанесении красок на стекло, можно изменять движения краски на оттиске.
7. Закрепленная на стекле бумага отворачивается в сторону и фиксируется. Фото №2. В зависимости от сложности изображаемого объекта (например: небо, вода, снег и др.), печать может производиться до 3х раз, последовательно, то есть с каждым оттиском темные предметы и передний план прокатываются дополнительно, набирая тональность. А светлые предметы и дальний план остаются светлыми. Или, при определенном опыте работы, все тоновые отношения выстраиваются сразу и печать производится в один раз.
8. При помощи разбавителя тряпкой очищается стекло от остатков краски. При работе акварельными и гуашевыми красками в технике монотипии есть два основных метода. Первый – поэтапный, предполагает процесс печати с доски до высыхания красочного слоя. Второй – с использованием щелочных растворов (мыло с водой), позволяет выполнить поставленную задачу целиком в законченном виде, за счет более длительного высыхания.

Классическая монотипия на стекле

Эта техника основана на свойстве типографской краски отпечатываться на бумаге при малейшем прикосновении с обратной стороны. Поэтому вариации прикосновений и являются средством для получения отпечатка. Характер отпечатка полностью зависит от применяемых инструментов (бумага, карандаш, ручка). Остальные материалы те же, что и в монотипии живописной. Отличие состоит в выборе бумаги, которая должна быть тонкая, плотная, либо оберточная, мелованная или типа « агат». От фактуры бумаги и толщины наката краски зависит характер оттиска.

1. Жесткий рисунок. Получается при использовании либо твердого карандаша, либо ручки.
2. Более мягкая и широкая линия на отпечатке, возможна при использовании карандаша с твердостью 2М и более. Для крупноформатных работ с сочной рисующей линией можно использовать фломастер или маркер.
3. Тональный мягкий рисунок можно получить, не прибегая к линии вообще. Для этого можно использовать узкий резиновый шпатель или мягкую полоску пластика или толстого картона нужной ширины.
4. Тональный отпечаток можно получить и при помощи штриха. Для этого надо набирать тональные пятна карандашом. В этом случае выразительность рисунка зависит от индивидуальных особенностей рисующего.
5. Сочетание всех вышеперечисленных приемов и изобретение своих - придаст отпечатку неповторимый авторский подчёрк.

Мастер-класс Гарипова А.Р.

Фото№3

фото№4

фото№5

1. На стекло, при помощи резинового валика, накатывается типографская краска тонким и ровным слоем, в соответствии с размером подготовительного рисунка.
2. Излишки краски можно убрать при помощи газеты, для этого надо аккуратно положить газету на слой краски и прокатать чистым валиком почти без давления. Газета впитает краску только там, где ее излишек. Процедуру можно повторить несколько раз, до тех пор, пока на газете не будет тонкий полупрозрачный налет краски.
3. На накатанный прямоугольник краски сверху накладывается лист бумаги большего размера (паспарту), где уже есть подготовительный рисунок. Фото №3. Можно класть чистый лист бумаги, а на него уже рисунок. В этом случае надо их скрепить между собой, чтобы не произошло сдвига изображения. Второй способ дает возможность не испортить рисунок, если что-то не получится в процессе работы. Подготовительный рисунок необходимо закрепить и на стекле, так как выбранная со стекла краска может поменять характер отпечатка.
4. При помощи карандаша производится обводка подготовительного рисунка. Закрепленная на стекле бумага отворачивается в сторону и фиксируется. Фото №4.
5. Со стекла, при помощи сухой тряпки (100 % хлопок), краска полностью снимается с тех мест рисунка, где должна быть белая бумага. Делать это надо аккуратно, чтобы не испортить красочный слой.
6. Отогнутый подготовительный рисунок возвращается на прежнее место. Затем при помощи ложки или резинового валика снимается оставшаяся краска со стекла на отпечаток. Работа закончена. Фото №5.
7. При помощи разбавителя тряпкой очищается стекло от остатков краски.

Монотипия авторская

Изучив все существующие виды монотипии, каждый художник может придумать свой собственный способ. Это может быть и цветная монотипия с нескольких досок, с эффектом литографии. Монотипия на мелованной бумаге дает практически бесконечный спектр возможностей, в силу специфики самой бумаги, которая дает возможность многократно проходить по ее поверхности и валиком, и кистью. Можно использовать рельеф, применяемый в витражах, и ручную подкраску по высохшему слою, и отпечатки свежих листьев, кружев, текстиля, обоев и т. д.

О.А.Самосюк, член Союза Художников РФ, преподаватель МБУ ДО ДХШ №2 г. Уфа.
Гайфуллин Р.Ф. , член Союза Художников РФ, преподаватель МБУ ДО ДХШ №2 г. Уфа.
Гарипов А.Р.— художник книжной графики, преподаватель МБУ ДО ДХШ №2 г. Уфа.

«Монотипия». Выставка работ учащихся ДХШ №2 г. Уфы

Кульбарисов Ильяс, 14 лет.

МТ на пластике

Хамидуллина Элина, 16 лет.

Классическая МТ на стекле

Сахипова Алия, 14 лет.

Живописная МТ на стекле

Архипова Полина, 16 лет. МТ на цинке

Агзамова Вероника, 16 лет. Классическая МТ на стекле

Зайнетдинов Валера, 13 лет. Живописная МТ на стекле

Гаскарова Карина, 14 лет. МТ на стекле

