

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская художественная школа № 2
Городского округа город Уфа Республики Башкортостан**

**Методическая разработка
«Гравюра на картоне» в работе по программе «Живопись» 8 лет обучения
по учебному предмету В.00.УП.01«Основы печатной графики» с детьми
младшего школьного возраста»**

**Разработана преподавателем рисунка, живописи,
композиции Калимуллиной Г.Г. Утверждена
педагогическим советом МБУ ДО ДХШ № 2 ГО г.
Уфа РБ, протокол № 59, от 29.10.2018 года.**

Уфа- 2018 г.

Введение

Идите своим собственным путем, ищите свой почерк, не подражайте никому, искусство не терпит трафарета. Учитесь у больших мастеров, постигайте суть их искусства, но не заимствуйте их внешнюю манеру.

И. Е. Репин

Одной из самых специфических особенностей графики считается «отвлеченность» ее языка. «Графика есть искусство отвлечения, абстракции, художество, берущее от мира не все а только часть», - пишет известный русский исследователь искусства А.А.Сидоров. Линий в мире нет. Они нами мыслятся только изображая на бумаге видимое нами посредством линий, мы даем лишь символический намек на ограничение существующих в мире форм. Черно-белого в мире также нет, так, как живопись нас научила взаимодействиям дополнительных цветов; и нет в мире плоскостей, ибо они- примышляемые нами из геометрии вспомогательные для постижения трехмерного пространства. Эти отвлеченные средства позволяют концентрированно выразить реальный образ, одухотворить изображение.

Воспитание школьников средствами разных видов искусства-это путь, позволяющий преобразовать жизнь по законам красоты. Словами В.А.Сухомлинского: «Через красивое – к человеческому». Художественная школа, в первую очередь, развивает у ребенка человеческую способность к постижению прекрасного как основу гармонии жизни и искусства. Исследования психологов доказывают, что взаимодействие различных видов искусства, различной техники выполнения в содержании учебного процесса способствует более гармоничному развитию ребенка.

История печатной графики

Слово «**Графика**» происходит от греческого “графо” — “пишу, рисую”. Это — вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика - это прежде всего рисунок, искусство линейное, строгое, основанное на сочетании черного и белого, причем белым является сама бумага, а черным – карандаш, уголь или другой красящий материал.

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.

Печатная графика бывает разных видов:

Если оттиск выполняется с доски, то гравюру называют ксилография.

Задуманный рисунок художник наносит на доску твердого дерева (самшита, пальмы и др.). Все места, которые по рисунку должны быть белыми, художник-гравёр в доске углубляет, вынимая дерево специальными резцами – штихелями. На оттиске – гравюре – черными будут те места, которые на доске не были тронуты резцом художника.

Кроме черного и белого в гравюре есть переходный – серый тон, то более светлый, то более темный, в зависимости от количества и сочетания белых и черных штрихов, которые художник прорезает в дереве штихелями. Направление штриха, его толщина – все это создает различные оттенки серого цвета, когда весь рисунок вырезан.

Гравюра на дереве была известна еще много веков тому назад, в ту пору из дерева вырезали не только иллюстрации, но и шрифт. Постепенно искусство гравирования забылось. В России оно возродилось в начале XX века художниками А. П.

Остроумовой-Лебедевой, В. А. Фаворским.

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 выедает 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.

Если в гравюрах на дереве и линолеуме углубленные места на оттиске остаются белыми, то в офорте, наоборот, углубленные места на оттиске – черные, все остальное – белое.

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

Как вид искусства, гравюра возникла в 15 веке в преддверии Ренессанса - эпохи огромных перемен в культуре, она современница рождения печатной книги и великих географических открытий. Новый, молодой вид искусства, явился демократичным и

доступным в силу дешевизны, гравюра быстро отзывается на все новые явления жизни. Она становится иллюстрацией в книге.

В станковой печатной графике вслед за традиционными религиозными сюжетами появляются образы античной мифологии, аллегории, светские сцены, виды далеких и родных стран, портреты правителей, светских и религиозных деятелей, писателей и художников, изображения флоры и фауны, модные картинки и календари, карты, чертежи, сады и парки, знаменитые памятники древности.

Сюжеты гравюры столь же многообразны, как сама жизнь, и её она стремится вместить во всех проявлениях, в том числе и тех, что высоким жанрам живописи представляются слишком мелкими и незначительными.

Гравюре доступен смех. Карикатуры и сатиры на самые разные темы встречаются прежде всего в народных картинках, в лубке, а в 18 века в этой области работают выдающиеся мастера: великий Гойя, в 19 столетии - Домье.

Гравюра не только самый молодой вид в содружестве изобразительных искусств. Ещё две особенности выделяют её в мире искусства. Во-первых, гравюра - искусство чёрного и белого. Какие бы попытки не предпринимались внести цвет в гравюру, она оставалась в основе своей таковой. Во-вторых, гравюра это сочетание художественного поиска и технического эксперимента, где одно стимулирует другое, что составляет одну их существеннейших особенностей гравюры как вида искусства.

Термином "гравюра" мы привычно определяем изображение на листе бумаге (оттиск, отпечаток, эстамп), полученное печатным способом, забывая подчас, что созданный художником оригинал - вырезанная, протравленная, разрисованная металлическая, деревянная или каменная пластина - так называемая "доска", представляет нечто иное.

Работая в материале, гравёр представляет, как будет выглядеть отпечаток на бумаге. В этом смысле, гравюра являет собой уникальный сплав высокого ремесла и вдохновенного творчества, фантазии и точного знания, каким должен быть конечный результат. В силу такого разделения и технической сложности гравюра довольно рано разделилась на авторскую, в которой композиция и исполнение принадлежат одному человеку, и репродукционную; в последнем случае художник рисует композицию на бумаге, а гравёр переносит её на доску и производит всю работу на доске. Так что часто у гравюры, в отличие от произведений других видов искусства, два создателя.

Неотъемлемое свойство гравюры, резко выделяющее её среди других искусств - тиражность. С доски можно получить большое число одинаковых отпечатков, так что

созданный художником оригинал одновременно существует во множестве экземпляров.

Гравюра - искусство камерное. Классический эстамп рассчитан на общение с произведением с близкого расстояния, на то, чтобы его взяли в руки, внимательно рассмотрели в деталях.

Изучение гравюр позволяет воссоздать исторический путь развития искусства печатной графики и представить различные области её применения. Начальный этап характеризует творчество многочисленных анонимов, вошедших в историю искусства под условными именами мастеров "игральных карт", что напоминает о происхождении станковой гравюры от прикладных искусств. Но уже изысканные произведения монограммиста Е.С. и Израэля ван Мекенема, шедевры Мартина Шонгауэра говорят о возросшем мастерстве гравёров и предвосхищают тот статус, что получит гравюра в следующем столетии.

Величайший мастер ренессансной гравюры - Альбрехт Дюрер. Подхватывая и развивая лучшее, что было достигнуто в немецкой графике, он обогащает её итальянским опытом. По интеллектуальной мощи, духовной наполненности, богатству фантазии, техническому совершенству его творчество не имеет равных среди современников. Дюрер по-настоящему поднял гравюру вровень с другими видами изобразительных искусств.

Пейзажная лирика Альтдорфера, открывшего эту тему в искусстве, страстность Бальдунга, декоративность и утонченная манерность Краха дополняют образ немецкой гравюры 16 столетия.

Наряду с Германией последовательное и широкое развитие гравюры наблюдается в Нидерландах. Нидерландская печатная графика 16 века отмечена творчеством лучших художников национального Возрождения - Луки Лейденского и Питера Брейгеля Старшего.

Младший современник Дюрера, с которым он встретился во время путешествия великого нюрнбержца в Нидерланды, Лука рассматривался современниками как его достойный соперник, даже превосходящий немецкого мастера в искусстве создания воздушной перспективы и передачи эффекта света и воздуха в гравюре - исконно голландских живописных ценностях.

В высшей степени самобытное творчество Питера Брейгеля не имеет аналогий в изобразительном искусстве своего времени - а котором гуманистический взгляд на мир человека ренессансной эпохи пронизан фольклорными образами народной смеховой культуры. Пейзаж - сочиненный "мировой" ландшафт или камерный уголок

национальной природы, предвосхищающий голландский пейзаж 17 столетия, и жанровые сцены, основанные на фольклоре, составляют главные темы гравюр по рисункам Брейгеля. Сам мастер сделал только один офорт - остальные гравюры выполнили по его рисункам профессиональные гравёры-репродукционисты знаменитого на всю Европу антверпенского издательства "На четырех ветрах" И. Кока. В 16 веке Нидерландам по праву принадлежит ведущая роль в изготовлении и распространении репродукционной гравюры.

Но подлинным гением офорта стал Рембрандт. Он занимался офортом всю жизнь и по сути разработал специфический язык этого вида печатной графики, определив его стилистику на века вперед. В его руках офорт сделался самой гибкой из гравюрных техник, способной передавать как тончайшие градации света и живописно-пластические качества композиции, так и эмоционально-психологические характеристики, в поздних листах на евангельские сюжеты достигая трагедийного звучания.

Графическое наследие художника - это настоящая энциклопедия офорта: от беглого наброска и этюда, напоминающих перовой рисунок, до тщательно проработанной, по-картинному завершенной композиции, основанной на использовании светотеневых возможностей офорта, и поразительной светописии поздних произведений, построенных на взаимопроникновении и борьбе белого и чёрного, внешне порой напоминающих меццо-тинто.

В стремлении достичь необходимой выразительности Рембрандт использует все технические приёмы офорта: повторное травление, доработку сухой иглой и резцом, густую затяжку. Столь же широк и тематический диапазон, включающий религиозные и жанровые сюжеты, пейзаж, портрет, в том числе, как и в живописи, вереницу автопортретов, обнажённую модель и наброски-грифонажи.

Из других офортисов 17 столетия, не в плане художественных поисков, но в силу обширности и занимательности их наследия, составляющего своего рода документальную хронику эпохи, можно упомянуть Венцеля Холлара и Маттеуса Мериана.

Настоящее творческое развитие искусство офорта получит в следующем веке у мастеров Италии, в первую очередь в работах Пиранези. Этот выдающийся мастер знал в искусстве "одну, но пламенную страсть": около 1000 исполненных им листов посвящены античной архитектуре, славе и величию древнего и современного Рима. Работая в манере, сочетающей офорт с резцовой гравюрой, Пиранези создавал "архитектурные фантазии", поражающие грандиозностью пространственных решений, остродраматическими светотеневыми контрастами (циклы "Фантазии на

тему темниц"), а в свои видовые гравюры вносил элемент романтического вымысла, придающий архитектурным памятникам особую монументальность и живописность (циклы "Виды Рима", "Пестум").

Завершает 18 столетие и начинается искусство нового века великий испанец Франсиско Гойя. Его гравюрное наследие - уникальное явление в искусстве Испании, где не существовало столь развитой традиции печатной графики, как в других европейских странах. Для самого художника гравюра была возможностью с небывалой до него прямоотой и откровенностью выразить личное отношение к миру. Дерзостный полёт воображения, рождающего жуткие гротескные образы, едкий сарказм, негодование и ужас пронизывают десятки листов из серий "Каприччо", "Диспаратес" и "Бедствия войны".

От сатирической публицистики Домье до гротескно-утончённого "японизма" Тулуз-Лотрека и напоминающих пастель живописных эстампов Дега пролегает путь развития французской литографии. Самый значительный немецкий художник этого столетия - Адольф Менцель - работает в литографии в русле объективного реалистического искусства.

Гравюра на картоне была изобретена как техника в 1924 году советским художником и мультипликатором Константином Васильевичем Кузнецовым. Особый расцвет переживала эта техника в 60-70 годах прошлого века, в настоящее 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.

Гравюра на картоне, вместе с линогравюрой занимает ведущее место в учебном и творческом процессе на занятиях в школе. 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.

Основные этапы при работе над гравюрой на картоне

Гравюра (от французского слова «graver»)- означает вырезать. Выполнение гравюры на картоне с детьми младшего школьного возраста, процесс для меня поистине увлекательный и интересный, заранее за неделю-две, в самом конце урока, когда я, обычно делаю объявления, говорю- Скоро будем заниматься гравюрой на картоне. С моей стороны производится добыча материала, как в старые советские времена: визит в ателье по пошиву штор, откуда я уйду с баулом полным драгоценных кружев. Дамы любезно собирают демонстративные отрезки кружев,

сеток старых коллекций. В последствии, все это сваливается в ванную, которые, у нас имеются повсеместно, значит, в каждой мастерской, для замачивания бумаги.

Интересный момент: когда дети, впервые, приходят в школу, их удивляет, может настораживает, наличие детской ванны в художественной школе.

Фактурами, которые находятся в ванночке пользуются все. Кроме ажурных тканей там есть шершавые обои, гофрированная бумага, всевозможный упаковочный материал. То, что не жалко из своего, ученики кладут в ванну на общее пользование. Самые ценные фактуры держат при своем рабочем месте.

Последовательный процесс по работе над гравюрой, начинаю с водной беседы, показа демонстративного материала всех этапов, предшествующих конечному результату.

Настраиваю детей на «дружбу» с гравюрой. Говорю о достоинствах тиражности печатной графики, что композиций, оттисков у автора должно получиться несколько.»Сможете и бабушке подарить, и на конкурс отправить, и дома повесить.

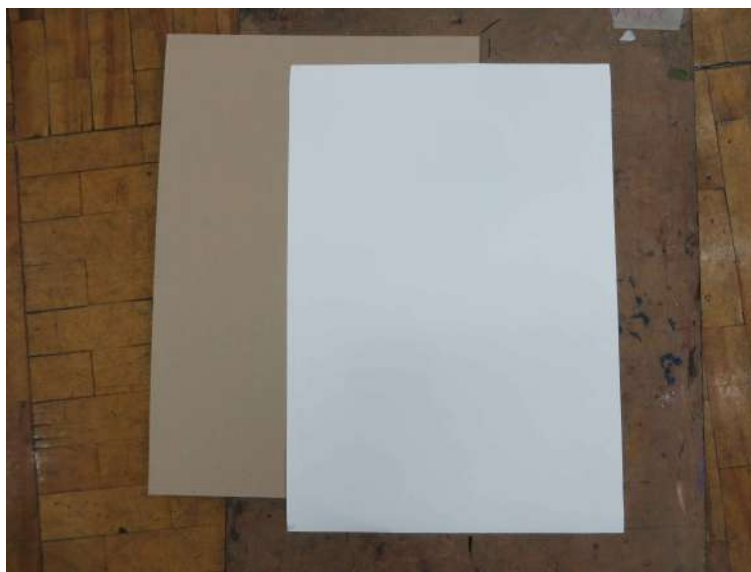
При работе над гравюрой на картоне переплетутся композиция с уроком труда, техника безопасности и рациональное мышление, дело закройщика и рисовальщика.

Этапы работы:

1. Выполняем эскизы на заданную тему. 1 или 2 варианта в альбоме. На этом этапе советую ученикам отгородиться друг от друга, чтобы «придумка» соседа не мешала прорасти собственной.
2. Обсуждаем, утверждаем .
3. После утверждения композиции, ученики свою идею наносят линейным рисунком на основной размер бумаги, увеличивают эскиз., Картон к занятию подготовлен, а также готова чертежная бумага, повторяющая формат и размер картона. Продолжаем работать над композицией. На этом этапе я говорю

-Рисуем так, чтобы лист не скучал. Постарайтесь избавиться от мелких деталей, их сложно прорабатывать в процессе работы.

Гравюру выполняем, достаточно крупную, размер картона 50см. на 35см. Нарисовав будущую композицию, обводим художественный рисунок мягким карандашом: 6В,8В.

4. Переворачиваем изображение, и смотрим на белый лист. В просвете любимся композицией. Я спрашиваю:

- логичная или несуразная получится картина в зеркальном отображении. Таким образом «наоборот» отпечатается картина.
- Устраивает, вас, авторов зеркальное изображение, или хотите., чтобы картина получилась, как вы ее в начале задумали.

Каждый сам принимает решение.

5. Воспитанники, которые решили отзеркалить изображение, переводят рисунок на обратную сторону листа, пользуясь установленным оргстеклом с подсветкой, либо используем отпечаток от следа маркера.

6. После предыдущего этапа, приступаем к тональному разбору эскиза на отзеркаленной стороне. Кто не зеркалил изображение, те работают, естественно, на единственно существующем эскизе. Рисунок, достаточно, разобрать в двух тональностях: светлом и темном:

7. С помощью кальки, переводим изображение на картон, для удобства фиксации пользуемся бумажным скотчем. Получившийся рисунок обводим маркером, что в дальнейшем, облегчит нашу работу, при работе с прозрачным кружевом.

8. На картоне выявляем большие фоновые поверхности. Эти участки покрываем клеем ПВА, соблюдая границы. Приклеиваем просторные куски тюли, при этом временно покрываются некоторые изображения частично или полностью, потом при высыхании клея, ориентируясь на просвечивающую линию маркера, прорезаем эти участки канцелярским ножом освобождая от кружева, тюли.

9. Чередуем мелкую «ювелирную» работу с выборкой больших плоскостей. Тогда дети меньше устают. В целом, в работе применяются аппликативная работа, метод прорезания и удаления слоя картона, метод процарапывания

гвоздем. Самые светлые места должны быть «сняты» максимально глубоко. Необходимо постоянно напоминать о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей.

Готовность участков к отпечатыванию проверяем визуально, а так же тактильным способом: закрываем глаза и проводим пальцами в местах границ изображений отдельных предметов на картоне. Если чувствуем перепад плоскости или препятствие- значит рисунок в этом месте будет существовать, ожидаются тональное «напряжение» , понятность изображения.

Чтобы сделать клише, форму картона более стойкой, ее покрываем разбавленным с водой клеем ПВА.

Наша художественная школа имеет кабинет печатной графики, оснащенный офортными станками, куда мы с детьми отправляемся печатать оттиски товарищей. Естественно, работу над картоном ребята завершают не одновременно. У каждого свой объем работы, есть ученики, работающие медленно. В мастерской графики прокатываем картон на станке несколько раз. Сравниваем оттиски, обсуждаем, выявляем лучший. Для просушки варианты работ вешаем на натянутые веревки с помощью зажимов. Честно говоря, сам процесс работы в мастерской графики, заслуживает отображения в тематической композиции.

Заключение

Картон является самым распространенным и доступным, дешевым и удобным материалом для освоения основ печатной графики. Дети 7-10 лет охотно занимаются гравюрой, влюбляются в свою работу, дорожат ее, ведь столько усердия, фантазии они вложили в работу над ней. Занятия по усвоению гравюры на картоне приводят к снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром. Разнообразные нетрадиционные способы рисования, лепки, аппликации учат детей выражать свое творческое начало и свое собственное «Я», воплощению своих идей при создании необычных произведений изобразительного искусства. Гравюра развивает творческую одаренность учащихся. Гравюра на картоне позволяет достичь успеха, в решении творческого замысла, детям разной степени способностей, что является объединяющим фактором для коллектива.

Список литературы

1. Чуркин В. «Гравюра на картоне». Статья «Юный художник», 1988г. №12
2. Российский сайт художников. Статья. «Гравюра на картоне».
3. Савенкова Л. Г. «Понятие интеграции в учебном процессе». Статья «Искусство в школе», 2001г. №4
4. Амонашвили Ш. А. «Школа жизни. Трактат о начальной ступени образования, основанного на принципах гуманно-личностной педагогики» - М. Изд. «Дом», 2000г.
5. Лещинский А.А. «Основы графики» - Издательство «Гродно», 2003
- Пепеляева В.Л. «Методические рекомендации к практическим заданиям по печатной графике» - Великий Новгород, 2009
6. Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа» - Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», Москва, 2005
7. Бесчастнов Н.П. «Черно-белая графика», учебное пособие - Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», Москва, 2005