(cc) BY

Королёв Сергей Анатольевич
канд. пед. наук, профессор, методист учебного отдела
Масько Елена Геннадьевна
заместитель начальника по учебной работе
Нестерова Екатерина Николаевна
преподаватель ИЗО
Севастопольское президентское
кадетское училище (филиал)
ФГКОУ «Нахимовское военно-
морское училище МО РФ»
г. Севастополь

МАСТЕР-КЛАСС «МОНОТИПИЯ»

Аннотация: *авторы статьи отмечают, что воспитанники филиала нахимовского военно-морского училища на уроках изобразительного искусства изучают различные живописные техники. Ученики выполняют поисковую работу и подбор портретов для творческой работы. Воплощение идеи мобилизует коллектив, показывая художественные и креативные возможности нахимовцев. Используя технику монотипии, сочетающую в себе качества эстампа и живописи, воспитанники готовят творческие работы для экспозиции проекта «Кинохроника военных лет».*

Ключевые слова*: проект, монотипия, фотография, творческая работа, графика, пространство, экспозиция, выставка, портретная живопись, оттиск, нестандартная техника.*

Монотипия: Два слова: «моно» и «типия». Монотипия (от «моно» – один и греч. «τυπος» – отпечаток, оттиск, касание, образ...) – вид печатной графики.

На уроках изобразительного искусства воспитанники филиала нахимовского военно-морского училища (Севастопольского ПКУ) в рамках учебного процесса изучают различные живописные техники. Монотипия рассматривается

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

как одна из нестандартных техник, которая увлекает нахимовцев своей непредсказуемостью. В этой технике можно выполнять не только пейзажи, но и портретную живопись. Воспитанники, осваивая технику монотипии, готовят творческие работы для экспозиции проекта «Кинохроника военных лет».

Монотипия – уникальная нетиражная техника, сочетающая в себе качества эстампа и живописи.

Первыми монотипистами, вероятно, были еще древние люди, оставившие следы отпечатков своих рук на стенах своих пещер... Лик Христа на плащанице – тоже своего рода монотипия! Можно найти много всевозможных вариантов монотипии в природе...

Монотипия существует давно, более трехсот лет. Впервые применил эту технику в XVII столетии итальянский художник Джованни Кастильоне.

В современной художественной жизни монотипия относится к графической технике [4].

Для произведений, выполненных в технике Монотипии, характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью.

При этом виде графики получается один оттиск (моно) на бумаге со стекла (листа меди и др.), на которое нанесены краски. Сверху помещают лист бумаги и прижимают его к поверхности. На бумаге образуется оттиск с необычными узорами, которые не могут быть повторены художником. Образ на оттиске носит случайный (стоха) характер. Художник после печати выбирает те оттиски, которые удовлетворяют его по эстетической привлекательности и сюжету. Из многих оттисков выбираются лишь лучшие. Техника монотипии довольно трудоемка и требует большого количества материалов и терпения.

Появление монотипии в России связано с именем Елизаветы Сергеевны Кругликовой, заново «открывшей» эту технику в начале XX века и создавшей собственную школу. Черно-белые и красочные листы отражают напряженные поиски в области цвета и композиции, сохраняя непосредственность и живость восприятия.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Крупные мастера русской и советской монотипии: Е.С. Кругликова, А.В. Шевченко, Р.Н. Барто [1].

Таким образом, монотипию можно отнести к искусству, причем получаемому не на компьютерах (компьютерная графика), а физико-химическим способом.

Материалы и инструменты.

Монотипия считается графической техникой.

Эта техника по отношению к краскам многообразна. Можно использовать гуашь, акварель, темперу, акрил, масляные краски, типографские и офортные, а также строительные виды красок. В зависимости от задач краски используются как с разбавителями, так и в чистом виде. Выбор поверхностей, с которых можно делать оттиски достаточно многообразен: это различные виды картонов, пластик разной толщины, бумага, пластины из разных металлов-цинк-медь-сталь-латунь. Подходит для использования орголит, стекло, фанера, холст, дерево, камень. Фактура поверхности должна соответствовать задачам и целям. Наносится краска на поверхность различными способами: рукой и пальцами, кистью, мастихином, различными шпателями. Возможно использование валиков с различной фактурой.

Краска с печатной поверхности выбирается различными специфическими материалами, начиная от простой ткани и заканчивая спичками, стальной губкой для чистки посуды, ушными палочками...

Оттиск отпечатывают на различные виды поверхностей: бумагу (от простой до офортной, цветную бумагу), пластик, фанеру, камень, стекло, металл, холст художественный и различные ткани [5].

Направления развития монотипии.

Основные стилистические направления в монотипии представлены шестью способами.

Первый способ, из самых простых, его еще называют – «фрактальная монотипия».

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Берете выбранную Вами твердую поверхность, в творческом порыве наносите краску нужным Вам инструментом, сверху накладываете бумагу, продавливаете ее сверху руками или резиновым валиком. Плавно снимаете лист. Исследуете полученный оттиск. Как правило, этот способ достаточно трудно управляем. Особенно, если используются водные краски: акварель, гуашь, акрил, темперу. Затем, всматриваясь в получившийся оттиск, пытаются увидеть какой-то образ, пейзаж, композицию и слегка дорабатывают оттиск, стараясь усилить и выявить увиденное в монотипии.

Второй способ.

Когда краска наносится на пластины из металла или пластика, накладывается сверху бумага и производится оттиск с помощью офортного или литографского станка. В этом приеме, как правило, чаще используют масляные и офортные краски. Этот способ позволяет достаточно точно управлять творческим процессом и достаточно точно угадывать нужный творческий результат. Здесь можно создавать практически живописные реалистичные произведения. Для того, чтобы на бумагу не приставало масло из краски, ее перед печатью смачивают водой.

Третий способ.

Пишете художественное произведение масляными красками на холсте или картоне. Затем накладываете бумагу, ткань или такой же холст – аккуратно, а можно и не очень. Все зависит от Вашего темперамента. Продавливаете бумагу, также используя различные приемы продавливания. Как показывает опыт, можно сделать до трех оттисков, и не один из них не будет повторять предыдущий. Получаются очень тонкие живописные вещи. Которые можно доделывать уже поверх монотипии. Но это будет уже смешанная техника.

Четвертый способ.

Этот способ требует от художника твердого уверенного рисования, так как исправления невозможны.

Берется пластик или стекло. Валиком накатываете нужное место или всю поверхность листа равномерным слоем краски, предварительно удалив лишнее

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

масло из краски, выложив ее на некоторое время на газету. Все это приобретается опытным путем. Если Вы не уверены, в том, что можете сразу нарисовать и скомпоновать Ваше произведение на листе то, до того, как Вы положите его на краску, легкими движениями простого карандаша можете наметить основную композицию и после этого, не придавливая, опускаете лист на накатанную краской поверхность. А далее, Вы начинаете рисовать то, что Вы наметили, работая карандашом, простой ручкой, черенком от кисточки – все зависит от толщины линии, которую Вы хотите получить.

Руками на бумагу желательно не опираться. Выполнив свои экзерсисы на бумаге, аккуратно снимаете лист. Как и любой из видов монотипий, его можно доработать и завершить работу, уже видя, что с ней происходит.

Пятый способ.

Наливаете в ванночку воду. Берете типографские краски, разводите их в разных баночках до жидкого состояния бензином или специальным растворителем. Потом берете кисти и, в зависимости от Вашего внутреннего живописного состояния, брызгаете краски на воду, регулируя, какого цвета необходимо больше или меньше. А далее начинается самое интересное: перемешиваете краски черенком кисти и увидите тот неповторимый узор, который, как Вам кажется, необходим.

Необходимо работать быстро, но аккуратно: накладываете лист бумаги на воду, а потом только, как бы по дуге, второй край. И так же его надо снимать: сначала один, а потом по дуге второй. Перемешиваясь в воде краски создают удивительные живописные сочетания как в калейдоскопе.

Шестой способ – смешанная техника.

Когда за базу берется созданная монотипия и потом дорабатывается различными другими материалами: пастель масляная, гуашь, сухая, акрил, масло, темпера, фактурные пасты и так далее.

Способы извлечения монотипии из пространства.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Сама прелесть монотипии в том, что существует в ней непредсказуемость, которая и вносит в монотипию удивительное ощущение непредсказуемости результата.

Нами были использованы следующие материалы (рис. 1):

– файловые папки для листов формата А4;

– резиновый валик или скалка;

– газеты;

– бумага писчая А4;

– гуашь и клей ПВА;

– фотография;

– кисти.

Рис. 1

Проект выполнялся в несколько этапов в зависимости от сложности замысла (идеи) творческой работы. За один урок нахимовцы, как правило, некоторые работы не могут выполнить, поэтому дорабатывались они после занятий.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Воспитанники выполняли поисковую работу и подбор портретов. Найденный материал отбирался, далее делали ксерокопии портретируемых. Воплощение идеи мобилизует коллектив и показывает художественные и креативные возможности нахимовцев. Нами был апробирован шестой способ техники. Вместо стекла мы использовали файловые папки с фотографией, которые покрывали гуашью с клеем ПВА. Клей нужен для того, чтобы краска не скатывалась с файла. Далее, сверху накладывали бумагу и делали оттиск, продавливая руками. Аккуратно снимаем лист, рассматриваем полученный оттиск и дорабатываем, стараясь скорректировать недостающие элементы (прорисовываем детали-глаза, губы и т. д.). Обобщаем образы, приводим к законченному виду портрет. Результаты нашей работы мы представили в экспозиции проекта «Кинохроника военных лет» работами нахимовцев 5–6 классов. Воспитанниками был изучен художественный материал по учебным темам: «Человек, общество, время. Вглядываясь в человека. Портрет».

Этапы работы над проектом:

1. Подготовительный (планирование деятельности).
2. Подбор материала.
3. Выполнение творческих работ.
4. Изучение и отбор работ Нахимовцев для экспозиции.
5. Оформление экспозиционных работ.
6. Открытие экспозиции.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Рис. 2

1 этап работы: нанесение краски в нужном месте на файл, предварительно смешав гуашь с клеем ПВА.

Рис. 3

2 этап работы: опускаем лист бумаги на накатанную краской поверхность, затем делаем оттиск используя скалку.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Рис. 4

3 этап работы: аккуратно снимаем лист бумаги, созданная монотипия дорабатывается гуашью.

Рис. 5

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Рис. 6

4 этап работы: отбор удачных работ и оформление.

Рис. 7

5 этап работы: лучшие работы нахимовцев как результат упорного труда составили экспозицию выставки «Кинохроника военных лет».

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Примечание: авторами получено согласие и разрешение на размещение фотографий.

Список литературы

1. Безменова К.В. Техника монотипии. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2015. – 80 с.

2. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования. Ч. I и II. – М.: Скрипторий, 2007. – 88 с.

3. Копытин А.И. Техники телесно-ориентированной арт-терапии: Учебное пособие. – М.: Психотерапия, 2011. – 128 с.

4. Монотипия из собрания Русского музея. – М.: Palace Editions; Русский музей, 2011. – 171 с.

5. Патлах В.В. Энциклопедия Технологий и Методик. – М.: АСТ, 2007. – 320 с.

6. Степанова Л.М. Композиция и перспектива. Полный курс рисования. – М.: АСТ, 2016. – 128 с.

7. Фишер Т.В. Нескучное искусство. От классики до граффити. – СПб.: Питер, 2017. – 160 с.

8. Ковальчук Е. Мастер-класс «Монотипия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tigelclub.ru/index.php?id=204 (дата обращения: 30.05.2017).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)