

Воронина Людмила Сергеевна

магистрант

Барциц Рауф Чинчорович

д-р пед. наук, профессор,

заведующий кафедры

ГОУ ВО Московской области «Московский

государственный областной университет»

г. Москва

DOI 10.21661/r-469772

**ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИЙ СО СТУДЕНТАМИ КАФЕДРЫ
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА, СРЕДСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ
ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ-ЭСТАМПА**

Аннотация: в статье раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются студенты художественно-графических факультетов училищ и ВУЗов при создании графических композиций в технике печатной графики – сухая игла и монотипия. Авторы предлагают инновационный подход в использовании светового планшета для оптимизированной работы, при подготовительном этапе, перед исполнением оттиска на бумаге.

Ключевые слова: графография, монотипия, линогравюра, сухая игла, барбы, световой планшет, офортный станок, оттиск, оргстекло.

Учебно-творческая деятельность студентов бакалавриата кафедры «Графического дизайна» по учебной дисциплине «Техника графики» включает в себя изучение разнообразных видов печати, разнообразных видов и подвидов техники графики, а именно: графография, монотипия, линогравюра и гравюра-сухая игла. Техники графики – графография и монотипия можно выполнить в домашних условиях без специального оборудования и печатных станков. На учебных на практических занятиях мы рассматриваем разнообразные формы и методы создания произведения печатной графики, приемы и способы внедрения и

воплощения композиционного замысла в материалы печатной графики. Изучаем графические способы создания тематической композиции с использованием возможностей глубокой печати, а именно выразительные средства техники гравюра – сухая игла с монотипией. На практических занятиях студенты получают теоретические знания и практические умения и навыки, преподавателю необходимо рассказать об основах и особенностях печатной графики на вводных уроках, студенты развивают свои навыки по созданию и воплощению графической композиции в материалы и техники печатной графики. На практических занятиях в мастерской графики они изучают основные приемы перевода и воплощения изображения в материалы техники графики. Приобретают практические умения и навыки по использованию материалов и инструментов, методику разработки и выполнение графических эскизов, пути и формы их воплощения в материалы и техники графики в условиях самостоятельной работы.

Многогранность техники гравюра – сухая игла заключается в том, что гравирование изображения, перевод графической композиции такими выразительными средствами, как линия, штрих и пятно сочетается с растяжкой тона, сочетание возможности техники монотипия. Это изобразительные возможности способствуют созданию выразительных художественно-графических образов, пространственного и композиционного решения графической композиции. Способствует синтезу живописных качеств монотипии с помощью теневых переходов от темного к светлому, с подчеркнута четкой линией сухой иглы к возможности смягчения переходов формы в пространство, дают возможность переигрывать один и тот же сюжет готовой выгравированной доски в различных вариациях. Техника гравюра – сухая игла развивает композиционно-творческое мышление, развивает творческие художественно-графические способности у студентов.

Во время самостоятельной работы студентов над видом печати – монотипия, было замечено, что в данном типе более-менее хороших результатов добились лишь единицы. Монотипия уникальная техника, которая по отношению к краскам многообразна, сочетает в себе эстамп и живопись, выполняется за один прием. Для работ выполненных в этой технике характерна плавность и мягкость

цветовых переходов, которые чем-то напоминают акварельную живопись. При работе с монотипией со стекла или листа меди можно получить один оттиск, от греческого слова «моно» – отпечаток. Бумагу прижимают к печатной форме и на бумаге получается оттиск с уникальным рисунком, который повторить дважды не получится, «техника дает возможность получить интересные творческие работы» [4, с. 1].

Добиться популярности у студентов монотипия не смогла именно из-за непредсказуемости результата оттиска, который не совпадал с ожидаемым. Наблюдение и беседа со студентами показали, что их знакомство с монотипией и ее кажущаяся простота в технике исполнения при оттиске на бумаге вызывала распространенные ошибки: смазанность рисунка и бледные оттиски. Однако применение ее в сочетании с техникой сухая игла привело к отличным творческим работам.

В экспериментальной группе студентов было дано задание по типу глубокой печати сухая игла с копированием творческих работ на тему: пейзаж, городской пейзаж, портрет или натюрморт (на свободный выбор студента). На основе прослушанных лекций, где применялись видео материалы, в виде презентаций с работами студентов из художественного фонда ВУЗа группа приступила к практическим занятиям в мастерской печатной графики, где учащиеся выполнили ряд оттисков типографской краской с пластины оргстекла. Суть приема сухая игла в том, что «заусенцы – (барбы), возникающие в процессе царапанья» и от инструмента на поверхности оргстекла могут держать краску и при печати оставляют сочные, плавные теневые переходы на бумаге [2, с. 348]

После выполнения первой партии творческих работ сухая игла, был проведен анализ распространенных ошибок, который стал формирующим этапом исследования.

Пример ошибок с творческих работ студентов:

- оттиски с работ получались местами не четкими;
- было убрано слишком много типографской краски с пластины из-за чего выходили бледные изображения;

- местами на оттиске работы бумага отрывалась при печати;
- отсутствие глубины в изображении архитектурных зданий;
- местами на некоторых работах было много типографской краски, которая создавала темные пятна.

Разбирая со студентами неудачные оттиски им были даны следующие рекомендации для избежания повторных ошибок:

- краску наносить на чистую пластину равномерным красочным слоем;
- для печати на офортном станке бумагу предварительно отмочить в воде. Желательно ее держать в ванной с водой не менее 15 минут;
- чтобы не происходил срыв бумаги при оттиске, заранее перед печатью убедиться в отсутствии клейкой ленты на выгравированной доске;
- когда типографская краска уже нанесена, осторожно выбирать светлые места ватными палочками, газетой или тряпочкой.

После второго этапа практических занятий студенты выполнили еще один ряд оттисков в технике сухая игла. Вместе с преподавателем были выявлены следующие ошибки (табл. 1).

Таблица 1

Наименование оцениваемых параметров	Экспериментальная группа студентов-бакалавров – 10 человек.	
	1 этап	2 этап
Проба материала – творческая работа в технике сухая игла – копия	70%	100%
Подготовки оргстекла для оттиска	50%	100%
Печать на офортном станке	60%	100%
Вариативность результатов оттиска	60%	100%

После просмотра аттестационная комиссия оценила результат работ учащихся на отлично.

После этапа нанесения типографской краски на всю поверхность пластины обычно под нее подкладывали белую бумагу или приподнимали пластину и смотрели на просвет, чтобы увидеть в каких местах нужно убрать краску, а в каких оставить окрашенными. Если работа большого формата, для осуществления

свето – теневой передачи в творческой работе затрачивалось много времени и сил. Учащиеся утомлялись постоянно поднимать и смотреть пластину на свет. Порою у них проявлялось нетерпение и желание побыстрее закончить. Этот этап также вызывал некоторые затруднения, из-за непостоянного и не регулярного солнечного освещения, в зависимости от погоды. Стояла задача облегчить этот этап. Тогда авторы решили проблему путем эксперимента, использования аналога постоянного источника света – светового планшета. Световой планшет или лайтбокс («стол – планшет») – источник света с большой поверхностью [5]. Он излучает ровный свет. Используется фотоаппаратами, для просмотра пленочного материала, в медицине, для детального рассмотрения рентгеновских снимков, архитекторами и студентами художественных ВУЗов он чаще используется для копирования чертежей и рисунков. Световой планшет при работе можно расположить на столе или на коленях, не приходится постоянно задирать голову. Его использование решило проблему с передачей глубины в творческих работах.

В ГБОУ МО Технологическом университете Техникума технологий и дизайна в г. Королёв совместно с преподавателем Машковой Антониной Михайловной на дополнительных занятиях по развитию графических способностей у студентов 2 и 4 го курса, возрастом от 16 до 20 лет, имеющие в личном пользовании световой планшет был проведен эксперимент с его использованием в печатной графике. Как постоянный источник равномерного и ровного света он значительно облегчал задачу в технике печатной графики сухая игла в следующих случаях:

1. В тоновой передаче от темных к светлым участкам, в учебном пособии «Рисунок» подчеркивается необходимость «знания теории теней», которая «позволяет грамотно передавать в рисунках освещение, объемность и пространственность. При выявлении формы предметов средствами светотени часто применяется методический принцип тонального решения рисунка, основанный на закономерностях освещения.» [3, с. 7–8].

2. Возможно с одной выгравированной доски сделать несколько творческих работ с передачей различного время суток.

3. В расстановке акцента на предметах, по задумке автора рисунка, с помощью затемнения или высветления участков на самом предмете, либо на фоне вокруг него, различные варианты с игрой света и акцентировании взгляда на центре композиции. «Контраст света и тени на предметах расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, удаленных от него» [3, с. 13].

4. Можно варьировать степень выраженности дальнего плана на работах с пейзажами и архитектурными пейзажами. «Грамотное тональное решение помогает художнику точно соблюдать закономерности воздушной перспективы, убедительно передавать в изображении характер и объем предметов» [3, с. 12]. «Когда мы видим на рисунке художника фон, решенный по-разному, – в одном месте светлее, в другом темнее, то это не случайные недоделки, а сознательное решение тональной задачи» [3, с. 13].

5. Работа со световым планшетом значительно сокращает время подготовки пластины к оттиску на бумаге. Это позволяет данный этап сделать проще, доступнее и увеличивает возможность сделать больше оттисков на одном занятии.

6. Во время работы на световом планшете преподаватель и студент могли тут же обсудить ошибки в свето-тоновой передаче и исправить их. Раньше без использования этого метода приходилось вначале делать оттиск.

7. Студенты проявили больше заинтересованности в работе с техникой сухая игла, после того, как поняли все возможности этой техники.

При сравнительном анализе полученных результатов в работах студентов, были сделаны выводы, подтверждающие эффективность использования светового планшета по технике печатной графики – сухая игла. Если раньше большая часть времени и усилий уходила на преодоление препятствий в виде подготовительных работ и исправления выявленных после изготовления оттиска недостатков, то теперь студенты могут направить свою «высвободившуюся» энергию на творческий поиск. Это способствует активизации самостоятельной работы у учащихся, отсутствию боязни экспериментов и развивает в них дух исследователя. Конечно использование светового планшета носит рекомендательный характер, а не обязательный.

При заключении проведенных занятий по технике сухая игла и монотипия можно сказать, что если дать возможность студентам в будущем использовать световой планшет в дисциплине печатная графика в художественно-графических факультетах училищ или вузов, например в Московском государственном областном университете под руководством профессиональных педагогов, то это значительно облегчит у них «овладение основами художественного творчества и искусства графики-в особенности, ведь тут необходимо преодолеть целую цепь непростых операций, чтобы выполнить графическое изображение в том или ином материале». И «все это имеет свою специфику, которую надо изучать, понимать и совершенствовать, уметь использовать в работе» [1, с. 203].

Список литературы

1. Барциц Р.Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания: Монография. – 2-е изд. – М.: МПГУ, 2016.
2. Бесчастнов Н.П. Портретная графика: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти». Глава XIII. Материалы и техника портретной графики. – М.: Владос, 2006. – С. 348.
3. Ломов С.П. Рисунок: Учебное пособие адресовано студентам художественно-педагогического профиля / С.П. Ломов, Е.В. Ромашко, П.Д. Чистов; Московский государственный областной университет, кафедра рисунка и живописи. – М., 2013.
4. Полтинникова А.Л. Разработка инновационной системы занятий в технике монотипии для студентов-бакалавров художественно-графического факультета в рамках дисциплины «Художественная графика» / А.Л. Полтинникова, Е.И. Саяпина // Мир науки. – 2017. – Т. 5. – №3.
5. Прыжкова Е.Д. Стол-планшет. Патент на полезную модель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18644463>