

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
ФГБОУ ВО "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

**Сухарев А.И.
Машанов А.Н.**

ОФОРТ

Учебное пособие

Омск 2017

Рецензенты:

Иванкин В. В., профессор кафедры монументально-декоративного искусства Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, секретарь Союза художников России в Сибирском федеральном округе, председатель Новосибирского отделения Союза художников России.

Мионов Б. К., заведующий отделением «Дизайн», профессор кафедры образовательных технологий ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. И.Канта» (Калининград)

Заслуженный деятель искусств РФ, член СХ РФ

С

Сухарев А. И.

Офорт: учебное пособие / А. И. Сухарев, А. Н. Машанов – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2017,
– 118 с.

В учебном пособии внимание уделено технологии работы в различных манерах офорта, организации мастерской. Издание знакомит читателей с творчеством известных омских художников-графиков.

В приложении использованы работы студентов Омского государственного педагогического университета и Омского государственного технического университета.

Учебное пособие рекомендовано для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям «Художественное образование», «Изобразительное искусство», «Дизайн», «ДПИ и народные промыслы», а также для преподавателей ДХШ, ДШИ и учреждений дополнительного образования по изобразительному искусству.

Публикуется в полном соответствии с предоставленными авторами материалами.

УДК
ББК

ISBN

© Сухарев, А. И., 2017

© Машанов, А. Н., 2017

© Омский государственный педагогический университет, 2017

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРТА	10
МАНЕРЫ ОФОРТА	11
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МАСТЕРСКОЙ	35
ГЛАВА 2. ОМСКИЙ ОФОРТ	48
Офорт из города Ом	49
Каталог .□ 53	
СЛОВАРЬ (ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ)	89
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	96
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	98

Курс печатной графики в системе художественного образования имеет свою специфику и обусловлено особенностями данного вида искусства. Формирование графической культуры в системе профессиональной подготовки будущих художников-графиков, дизайнеров, художников-педагогов имеет огромное значение. Условность языка, своеобразие выразительных средств графики позволяют быстрее освоить пластический язык изобразительного искусства.

Целью данного пособия является систематизация разрозненного материала, затрагивающего вопросы графического искусства, формирование графической культуры студентов. В книге рассматриваются средства выразительности, признаках и особенностях графического творчества на примере только одного, но очень большого вида печатной графики – офорта. Раскрываются различные манеры офорта, их свойства, общность и различия. Дается небольшая историческая справка.

В главе «Манеры офорта» описаны технологические особенности различных манер офорта. А в главе «Организация работы в мастерской» раскрыты особенности работы над печатной доской, печати эстампа, которые можно освоить при минимальных затратах средств и времени на организацию и проведение занятий. Описывается организация мастерской графики и этапы работы над офортом: подготовка доски, травление, печать и т.д.

Пособие написано с учётом учебных планов специальностей «Дизайн», «Педагогическое образование», направление – «Изобразительное искусство», и предназначено для студентов художественных вузов, факультетов искусств, а так же для учащихся детских художественных школ, художественно-промышленных колледжей и любителей графики.

Материал пособия не претендует на исчерпывающее описание всех техник офорта, используемых в современной художественной практике.

ИСКУССТВО ГРАФИКИ

Графикой (от греч. «*grafo*» – пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Различают оригинальную графику и печатную. Печатная графика, к которой и относится офорт – наиболее доступное широким слоям общества искусство (тираж) и вместе с тем элитарное из-за условности своего изобразительного и выразительного языка, которое теснейшим образом связано с печатным делом (книгой, рекламой и т. д.).

Основными изобразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно. К этим средствам можно отнести и изобразительную плоскость, то есть фактуру и

тон бумаги. Активную роль в печатной графике играют специфика графических техник и приемов. Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка. Это обусловлено своеобразными задачами графики, характером и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении. Так же отличительный признак печатной графики является особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в создании которого играет тон и фактура бумаги или, по выражению графика В. Л. Фаворского, «воздух белого листа». Печатная графика почти всегда противится иллюзии пространства. Она ограничена в своих цветовых решениях и никогда не должна (и не может) соперничать в этом отношении с живописью. Хотя возможности эмоционального воздействия цвета, его свойства использует и печатная графика. Но в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, цветовые решения в графике существенно отличаются от цветового решения в живописи. При работе черным материалом на белой бумаге различают массу оттенков черного – от самых теплых до самых холодных. Бумага также никогда не бывает абсолютно белой, а всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. Художнику-графику вовсе не безразлично, какой цвет избрать и на какой бумаге работать в каждом отдельном случае. Очень часто художник к черно-белому изображению привлекает всего один цвет, который становится особо значительным, впечатляющим. Привлекая два-три цвета, редко больше, график осуществляет поиск силы каждого цвета, наиболее выразительного его расположения, учитывает взаимодействие соседних цветов, возможные наложения их друг на друга.

Графика – самое древнее из всех изобразительных искусств. Первые графические изображения возникли на самых ранних стадиях развития человеческого общества – в эпоху неолита и в бронзовом веке. Ещё до того, как древний человек обратился к опытам в скульптуре и живописи, он создал первые рисунки, положившие начало искусству графики. Эти дошедшие до нас изображения обычно выцарапаны на скалах, на стенах пещер, на костяных пластинках. Такие изображения сохранились на предметах быта, на оружии. Рисунки эти не только фиксировали какие-либо события, окружающий мир, но долгое время служили средством общения между людьми, заменяя собой письменность. Так, с помощью различных изображений первобытный человек излагал свою мысль (фото. 1).

Современное графическое искусство можно условно разделить на три основные группы: станковая графика, книжная графика и прикладная графика. С развитием техники появилась еще одна самостоятельная группа - компьютерная графика.

К станковой графике относятся произведения графического искусства, имеющие самостоятельное значение. Они не связаны с литературным текстом (как, например, книжная графика) и не имеют узкого практического назначения (как, например, произведения прикладной графики). Станковой эта группа графики называется по аналогии со станковой живописью. Для станковой графики характерны широта тематики и разнообразие изобразительных средств. Чтобы разносторонне раскрыть избранную тему, графики нередко создают целые серии или циклы станковых произведений. Все листы таких серий объединены не только общей темой, но и приемами исполнения.

В свою очередь станковая графика делится на два вида: оригинальная графика и печатная графика. В область наших интересов входит печатная графика. Различные способы создания эстампа в зависимости от материала печатной формы (камень, дерево, металл, линолеум) называются графическими техниками. К ней относятся: литография, офорт, линогравюра, гравюра на картоне, монотипия, шелкография. Печатная форма в эстампе, созданная руками автора – художника, называется авторской печатной формой, а процесс создания эстампа – художественной печатью. Художник создает печатную форму (её называют «доской»), с которой и производится печатание художественного произведения – эстампа.

Некоторые произведения печатной графики также называют – гравюрой (от фр. graver – вырезать). Гравюра является производной от эстампа, ибо вбирает в себя техники, непосредственно связанные с вырезанием или травлением. Гравированием (от фр. – вырезать) называется процесс создания печатной формы в ряде техник. Процесс гравирования присущ ксилографии, резцовой гравюре, офорту, линогравюре, гравюре на картоне и некоторым другим техникам.

Фото. 1.
Питроглифы на скалах
в долине реки Чуя, Алтай

ОСОБЕННОСТИ ЭСТАМПА

Чтобы лучше понять особенности эстампа, необходимо ознакомиться с принципами его печати. Эстамп обладает особым свойством, в наибольшей степени отличающим его от всех других видов художественного творчества. Это свойство – тиражность. По самому своему определению – отпечаток, сделанный с особым образом обработанной доски. Эстамп всегда существует в нескольких экземплярах. В первую очередь отметим, что отпечаток на бумаге и есть цель всего творческого процесса художника, сама доска играет роль, сравнимую с материалами и инструментами в живописи. С самого своего возникновения эстамп стал применять специфические средства, резко отличающие его от рисунка и живописи.

Кроме того, абсолютная идентичность всех отпечатков с одной и той же доски в большой мере фикция, принятая условность. Доски деформируются, стираются при печати, и отпечатки начинают различаться по насыщенности цвета, по общей тональности. Часто художники печатают оттиски с одной и той же доски разной краской, добиваясь различного эффекта. И когда мы смотрим одновременно несколько экземпляров одного эстампа, то они воспринимаются нами как лёгкие вариации одного и того же изображения, и это сообщает им словно бы добавочное измерение, своего рода образную объёмность.

Художник сам участвует во всех процессах создания эстампа – от изготовления доски до печатания и оформления оттиска. Исходя из замысла, он избирает технику, манеру исполнения, определяет качество краски и бумаги, способы печати и т.д. Только большой практический опыт позволяет художнику свободно владеть материалом, умножать творческие находки и вырабатывать свой индивидуальный почерк. Автор придирчиво следит за качеством каждого оттиска, отбирает, подписывает и выпускает в свет только самые лучшие листы. Отпечатав часть тиража, автор может внести в печатную форму поправки и изменения и продолжать печатание. В этом случае эстампы появляются на свет в нескольких состояниях. Фиксированная в оттиске стадия работы художника-графика над доской называется состоянием.

Каждая графическая техника, как правило, связана с одним определенным видом печати. Существуют такие профессиональные определения, как «техника глубокой печати», «техника плоской печати», «техника высокой печати». Каждый из видов печати, каждая графическая техника придают эстампу совершенно особые, неповторимые художественные достоинства. Ни в коем случае не следует «навязывать» материалу чуждые его природе художественные задачи, и уж совсем бессмысленно средствами одной графической техники имитировать другую.

Итак, художественная печать четко разделяется на три вида:

- высокая печать – изображение оттискивается на бумагу с возвышающихся, выступающих мест печатной формы. К этому виду печати относятся: линогравюра, ксилография и гравюра на картоне;
- глубокая печать – изображение оттискивается из углубленных мест печатной формы: офорт или резцовая гравюра;
- плоская печать – оттиск производится с плоской, ровной поверхности печатной формы: литография, монотипия.

ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

Линогравюра является разновидностью выпуклой гравюры. Сравнительно с другими видами гравюры линогравюра молода – она возникла, в конце XIX или в самом начале XX века, после того как вошел в широкий хозяйственный обиход линолеум, один из первых пластических материалов. Линолеум делался вначале из молодой пробки, перемешанной с линоксином (окисленным льняным маслом) и смолистыми веществами. Эта смесь наносилась на редкую, но очень прочную джутовую ткань и затем проходила термическую обработку.

В художественную практику линолеум был впервые введен в Западной Европе. В литературе по линогравюре нет указаний на то, когда, в какой стране и кто из художников первый обратил внимание на новый материал и оценил его художественные возможности. Известно, что в 1907 году русский гравер Н.А. Шевердяев узнал о гравюре на линолеуме в Париже, где она в это время получила уже большое распространение среди граверов. Шевердяев привез новый материал в Москву, где им заинтересовался И. Н. Павлов.

Гравюра на картоне – особая графическая техника. По способу печати ее чаще относят к выпуклой гравюре. Изобрел гравюру на картоне в 1924 году советский художник К. В. Кузнецов. Использование дешевого материала, получение с одной печатной формы абсолютно разных оттисков, богатство и разнообразие изобразительных средств, способствовали распространению этой графической техники. В качестве материала для печатной формы используется картон различной плотности, но лучше всего пользоваться твердым, с гладкой поверхностью, например, оргалитом.

Офорт – углубленная гравюра на металле, выполненная способом травления. Материалом для создания авторской печатной формы служит металл (главным образом медь и цинк). Наименование технике дала травящая жидкость. Eau forte в буквальном переводе с французского – крепкая водка. Так раньше называлась азотная кислота, употребляемая для травления металла.

Офорт как самостоятельная техника гравирования возник в начале XVI века в Германии. Первые датированные оттиски офорта с травленых железных досок относятся к 1501 – 1507 годам и связаны с именем Д. Хопфера из Аугсбурга. Почти одновременно в Швейцарии гравер и резчик Урс Граф

исполнил на железе несколько офортов, наиболее известный из которых датирован 1513 годом. Альбрехт Дюрер в 1515 – 1518 годах выполнил на железных досках шесть офортов и среди них – знаменитую «Большую пушку». Уже в первой четверти XVI века стали известны составы для травления меди, которая надолго становится основным металлом для гравирования офорта.

Одним из первых начал работать на меди немецкий художник А. Альтдорфер.

Сегодня практика офорта накопила множество других способов гравирования доски: зернение стали, аэрограф, проволочная сетка или щетка, наждачная бумага, поваренная соль или сахарный песок, «офсетная» грунтовка, граттаж и т.д.

Литография. Само название литография происходит от греческих слов «литос» – камень и «графо» – пишу. Литография относится к плоской печати эстампа. Эта графическая техника была изобретена в Германии типографом Алоизом Зенефельдером (1771 – 1834) в 1796 году. Уже в начале XIX века литография широко распространилась во всех странах Европы и была использована как выгодная и дешевая репродукционная техника. Были найдены сложные способы многоцветной репродукционной литографии (хромолитография). Многочисленные репродукции распространялись в виде отдельных листов – эстампов, а также в печатных изданиях.

Из ранних станковых литографий выделяются листы французских художников Жерико, Делакруа, Домье, Гаварни, Декана, Шарле, Гранвиля и др.

Литография становится излюбленным материалом многих художников. Во второй половине XIX века Т. Стейнлен во Франции и К. Кольвиц в Германии широко пользовались техникой литографии в своем творчестве. Они значительно усовершенствовали технику литографии, использовали новые приемы работы. Ими же были выполнены первые плакаты в литографии.

Для искусства XX века характерны поиски новых изобразительных средств, расширение творческих приемов литографии (например, в творчестве Г. Эрни, Р. Кента, П. Пикассо и других художников).

Замечательными мастерами русской литографии, создавшими произведения станковой и книжной графики, были: А. Орловский, который первым в России стал работать в литографии, К. Брюллов, В. Тимм, П. Шмельков, П. Боклевский, А. Лебедев.

Интересную серию типов старого Петербурга создал И. Щедровский. Превосходные литографские портреты были сделаны В. Серовым.

В нашем пособии мы рассмотрим одну, но очень многоманерную графическую технику – офорт.