

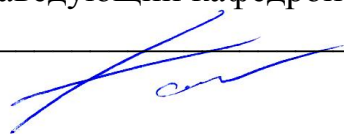
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства
Кафедра «Городского строительства, архитектуры и дизайна»

Утверждено на заседании кафедры
«ГСАиД»
«28» января 2021 г., протокол № 6

Заведующий кафедрой ГСАиД
_____ К.А. Головин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению практических (семинарских) занятий
по дисциплине (модулю)
«Техники графики»

основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн

с направленностью (профилем)
Графический дизайн

Форма обучения: *очная*

Идентификационный номер образовательной программы: 540301-01-21

Тула 2021 год

Разработчик методических указаний

Ушакова Ирина Владимировна, доц. каф. ГСАиД, к. т. н, доц.

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

(подпись)

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является: глубокое и разнообразное изучение приемов и способов реализации творческого замысла с помощью техник станковой графики и классических и прикладных техник живописи.

Задачами освоения дисциплины являются:

- приобретение необходимых профессиональных знаний и навыков для выполнения заданий в различных живописных и графических проектных техниках;
- совершенствование и реализация творческого замысла и развития художественно - образного мышления студента.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: графические методы применения технологий станковой графики в дизайн проектировании

Уметь: применять основные техники станковой графики в разных областях графического дизайна

Владеть: навыками использования технических приемов и художественных средств для создания и реализации художественного замысла в практической деятельности

Темы практических (семинарских) занятий

7 семестр	
1	Эстамп. Графические техники и манеры.
2	Общие сведения об офорте. Его изобразительные свойства и особенности. История развития офорта.
3	Основные манеры офорта. Травленный штрих. Этапы работы: подготовка офортной доски, назначение и виды грунтов, гравирование, травление офорта, печатание.
4	Акватинта. История развития акватинты. Принцип гравирования в акватинте: подготовка доски из любого металла, нанесение канифоли, травление, печатание акватинты. Способы нанесения акватинты на доску: «Мокрая акватинта», многослойная акватинта, местная акватинта.
5	Резерваж. История развития манеры «Резерваж». Две разновидности манеры: резерваж – кисть, резерваж – перо. Процесс печати резерважного штриха.
6	Сухая игла – самостоятельный вид гравюры. История развития сухой иглы. Виды и типы инструментов и материалов, способы подготовки их к работе.
7	Сухая игла: выполнение с натуры натюрморта, пейзажа. Штрихи различной конфигурации и тональности, травления: освоение технических приемов. Композиция из простых объемных предметов, градационная сбалансированность.
8 семестр	
8	Цветной офорт. История развития цветного офорта: цветная гравюра на металле.
9	Особенности гравирования. Репродукционные способы гравирования цветных офортов.
10	Оформление, экспонирование и хранение офорта: оформление офортного отиска, оформление оттисков для выставки, хранение печатных форм, дефекты печати.
11	Гравюра на линолеуме. История развития гравюры на линолеуме. Инструменты и материалы. Набор технических средств и инструментов в станковой графике вообще и в линогравюре в частности. Натюрморт из простейших предметов.
12	Одноцветная линогравюра с натуры: натюрморт. Одноцветная линогравюра для здания. Печать линогравюры. Печать в одну краску.
13	Цветная линогравюра: натюрморт с натуры (в 2-3 краски).
14	Монотипия.

15	Приемы, методы и технологии работы в классических техниках станковой графики по виду печати монотипия и по другим видам печати
----	--

7 семестр

Тема 1.

Эстамп. Графические техники и манеры. (Теоретическое изучение).

Эстамп – произведение графического искусства, представляющее собой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с печатной формы (матрицы).. Эстамп – вид графики в изобразительном искусстве, возникший с приходом печатных станков.

Виды эстампов.

Эстампы – широко распространенный вид произведений графического искусства. Для изготовления художественных оттисков используют различные техники печати:

- высокую (гравюра на дереве, линолеуме, картоне);
- глубокую (разнообразные офортные техники);
- плоскую (литография, монотипия).

В наши дни для создания эстампов вместо традиционных техник обычно используют современные способы печати:

- цифровые;
- офсетные.

Задание:

- 1) Умение различать виды графической техники
- 2) Ознакомление с набором технических средств и инструментов
- 3) Освоение приемов композиционной организации формата.

Тема 2. Основные манеры офорта. Травленный штрих. Этапы работы: подготовка офортной доски, назначение и виды грунтов, гравирование, травление офорта, печатание. (Теоретическое изучение).

Задание:

- 1) Общие сведения об офорте
- 2) Изобразительные свойства и особенности. История развития офорта.
- 3) Штрихи различной конфигурации и тональности, травления: освоение технических приемов.

Офорт (от франц. eau-forte - азотная кислота), вид гравюры на металле, в котором углублённые элементы печатной формы создаются путём травления металла кислотами. Известен с начала 16 в.; до этого времени линии изображения на металлической пластине гравировались резцами. Техника Офорт менее трудоёмка. На цинковую (или медную) пластину («доску») наносят кислотоупорный лак, стальной иглой процарапывают слой лака по линиям будущего изображения до металла, затем пластину помещают в азотную кислоту (медную - в раствор хлорного железа). Травление можно производить в несколько приёмов. После первого травления в местах, где отсутствовал лак, образуются незначительные углубления. Затем места, которые соответствуют светлым участкам изображения, вновь покрывают лаком и вторично подвергают травлению, углубляя печатающие элементы, и таким образом за несколько раз получают желаемую градацию тонов. Для печати краска закатывается в углубления, её избыток снимается с ровной поверхности; под действием давления краска переходит на бумагу. В широком смысле в понятие «Офорт» часто включают и другие виды гравюры с травлением - акватинту, лавис, которые обычно сочетаются со штриховым Офортом, а также мягкий лак и др. Все эти виды (особенно акватинта) могут, как и штриховой Офорт, применяться для цветной печати. К офорту обращаются художники, склонные к живописному видению мира, тяготеющие к смешению реальных и фантастических образов и увлечённые таящимися в

технике Офорт возможностями особой непосредственности в воплощении замысла, а также случайными эффектами, произвольно возникающими при печати (возможность получать различные оттиски с одной пластины). «Капризы» травления и печати, как и всей технологии Офорт, дают в распоряжение мастера-офортиста дополнительные средства художественной выразительности. Повторное травление создаёт богатейшую тональную шкалу, а правильно заточенный инструмент сообщает штриху особую точность и изящество. На пластине, покрытой лаком, рисуют иглой или гвоздём, просто на металле - кистью, смоченной кислотой, и т. д., что диктует самый различный характер изобразительных средств. В Офорт возможны волосной штрих, пятно и мягкая широкая линия. Офортная линия, свободная, непринуждённая, способствует достижению широчайшей градации в эмоциональном строе образа - от проникновенной лиричности до напряжённого драматизма. Соединение травленной линии и акватинты (дающей пятно с мягкими переходами тона), эффекты светотени, усиленные применением «сухой иглы» (которая сообщает штрихам особую насыщенность, «бархатистость»), неповторимая фактура, возникающая при многократном травлении,- всё это придаёт Офорт черты, отличающие его от любого другого вида гравюры.

Материалы:

- 1) Пластины из цинка, меди или мягкой стали толщиной от 1,5 до 3 мм.
- 2) Обезжиривающий состав. Растворитель (керосин или скипидар).
- 3) Твердый или жидкий лак (грунт).
- 4) Керосиновый или скипидарный факел. Как вариант — восковые или стеариновые свечи.
- 5) Травящий раствор. Самыми удобными при химическом травлении надо признать раствор хлорного железа и раствор азотной кислоты в воде (1:6 — для цинка, 1:3 — для меди, бронзы и латуни, 1:1 — для стали и железа). Количество воды показано второй цифрой, то есть 1:6 (для цинка) означает, что в 600 мл воды вы должны тонкой струйкой влить 100 мл азотной кислоты. Согласно некоторым рекомендациям, в раствор для травления следует добавлять 1,5% от объема щавелевой кислоты. Это защитит форму от бокового подтравливания

Инструменты:

- 1) Офортные иглы, металлические щетки, рулетки, шаберы, гладилки, шлифовальный и полировальный инструмент, кисть, валик, кюветы.
- 2) Краска офортная.
- 3) Бумага офортная.

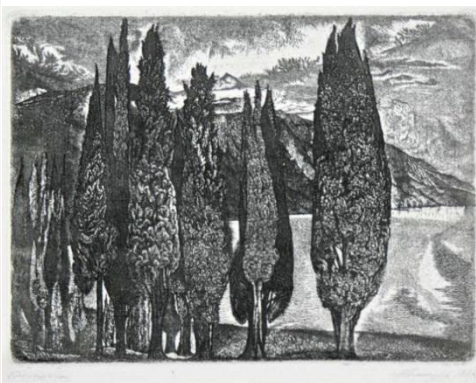
Приемы гравирования

Травленный штрих является основной техникой в офорте. Без понимания принципов этой техники и основных этапов работы нельзя рассчитывать на успех в какой-либо другой манере офорта.

Процесс создания офорта в технике травленного штриха состоит из следующих этапов:

- 1) подготовка доски (шлифовка, полировка, грунтование и копчение);
- 2) гравирование (рисование инструментом по грунту);
- 3) травление;
- 4) получение пробного оттиска;
- 5) корректирование формы;
- 6) печатание.

Травленный штрих. (Теоретическое изучение).

Ход работы:

Основная и определяющая манера офорта, соединяющая в себе все наиболее характерные признаки глубокой печати, — это травлёный штрих. Данная манера еще называется классическим, или чистым, офортом. Она возникла в начале XVI в., первый оттиск датируется 1513 годом. Особенность гравирования в этой манере состоит в том, что тщательно отполированную гравировальную доску (медь, цинк, сталь) покрывают кислотоупорным лаком и затем высушивают. Гравирование осуществляется офортными иглами различной толщины и сечения, при этом обнажается чистый металл (в следах иглы поверхность доски освобождается от лака). Затем форма погружается в кислоту и обнаженные места протравливаются на различную глубину и ширину. После чего оставшееся лаковое покрытие смывается с доски керосином (или другим растворителем). Полученные в результате травления штрихи набиваются краской и оттискиваются на бумаге при помощи офортного станка. В процессе создания гравюры каждый этап работы над офортной доской оставляет при печати на бумаге след, по которому можно определить манеру травлёного штриха.

Во время нанесения на гравировальную форму твердого кислотоупорного лака валиком или тампоном мелкие частицы пыли, присутствующие в лаке или на тампоне, выгорают при закапчивании доски, и кислота «пробивает» лак, вытравливая мелкие точки, не очень заметные на оттиске. Однако при тщательном рассмотрении оттиска при соответствующем увеличении можно заметить точечное вкрапление краски на чистых местах. Это говорит о том, что печатная форма подвергалась травлению кислотой. Благодаря тому, что быстрое и подвижное гравирование острыми иглами происходит без значительных физических усилий, рисунок сохраняет непосредственность, а изображение — живость. Характер штрихов в офорте свободный в разных направлениях, имеет как легкие округлые, так и прямые и угловатые контуры. У линии штриха тупое начало и окончание.

В процессе создания гравюры происходит корректировка печатной формы. Автор шабером и гладилкой удаляет лишние штрихи, оставляя незначительные следы от них в виде царапин, помятостей формы, которые оставляют на оттиске легкий отпечаток, обнаружить который можно при сильном увеличении.

В некоторых случаях при печатании гравюры в манере классического травлёного штриха авторы делают затяжки мягкой тряпкой. По набитой краской печатной форме легко проводят в одном направлении (иногда в нескольких направлениях) по штрихам мягкой ворсистой тряпкой. Краска из штрихов вытягивается (отсюда термин затяжка) и придает штриху на оттиске легкое обрамление прозрачным фоном, слегка напоминающим аналогичный в гравюре сухой иглой. При более тщательном сравнении травлёный штрих легко можно отличить от штрихов сухой иглы. Для него характерны линии одинаковой толщины на всем их протяжении, плавная округлость в направлении движения и очень плавные и тонкие затяжки.

Следует отметить, что в процессе травления кислота травит награвированные штрихи не только в глубину, но и в ширину. Растравливание в ширину на разных металлах происходит по-разному. Меньше всего штрих растравливается на меди, поэтому на оттиске с нее он чистый и ясный, с четкими границами. На стали штрих травится в ширину чуть больше, поэтому штрих на оттиске получается жесткий, сухой, с незначительным разрыхлением. Больше всего травление в стороны происходит на цинковой пластине. При оттиске с такой пластины на бумаге очень хорошо видно ровный, бархатистый край штриха, а при близком расположении штрихов друг к другу получаются «стравки», т. е. совсем широко протравленные места, в которых не задерживается краска. Наблюдая эти признаки на оттиске и учитывая указанные особенности, можно определить, с какого металла была отпечатана данная гравюра.

Портрет. Травленный штрих.

Тема 3.

Акватинта. История развития акватинты. Принцип гравирования в акватинте: подготовка доски из любого металла, нанесение канифоли, травление, печатание акватинты. Способы нанесения акватинты на доску: «Мокрая акватинта», многослойная акватинта, местная акватинта.

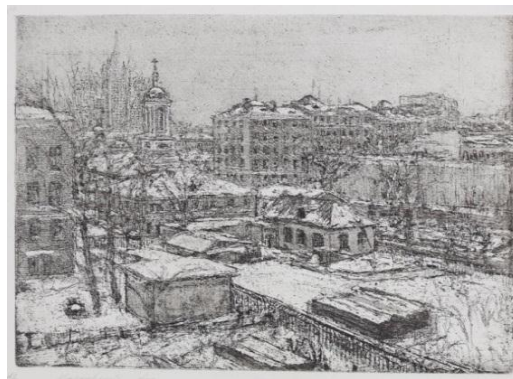
Акватинта. (Теоретическое изучение)

- 1) Принцип гравирования в акватинте: подготовка доски из любого металла, нанесение канифоли, травление, печатание акватинты.
- 2) Способы нанесения акватинты на доску: «Мокрая акватинта», многослойная акватинта, местная акватинта.
- 3) Знакомство с техническими приемами гравирования, напыления и плавления канифоли, травления и печати.

Акватинта (итал. *acquatinta*), метод гравирования, основанный на протравливании кислотой поверхности металлической пластины с наплавленной асфальтовой или канифольной пылью и с изображением, нанесенным с помощью кисти кислотоупорным

лаком Акватинта (дат.) наз. гравирование на меди или стали тушевальным способом, подражает рисункам тушью, сепией и др. и есть изобретение англичанина Gilpui. Такое гравирование производилось различным образом. По одному способу, металлическая доска, на которой контуры уже написаны и вытравлены, посыпается мелко измельченной мастикой или канифолью и нагревается над углями с целью расплавить этот порошок. От этого между зернышками мастики являются незаметные промежутки, на которые затем должна действовать царская водка. Но если при этом расплавлении температура будет хоть на один градус ниже требуемой, то порошок отстает и доска будет слишком подвержена действию царской водки; если же, опять, температура будет выше требуемой, то порошок образует непроницаемый покров, который не пропустит совсем кислоты. Прием, употребляемый в Швейцарии, т. наз. Гус-акватинта, состоит в том, что вместо посыпания доски порошком, она поливается раствором канифоли в спирте; спирт улетучивается и оставляет требуемые трещинки. При этом способе доска покрыта бывает более равномерно. Затем, посредством кисточки покрываются все светлые места раствором асфальта в скипидаре (т.е. веществом, не изменяющимся от царской водки); при этом самые светлые места покрываются раньше всех и сейчас же доска подвергается вытравлению так долго, сколько это нужно для самых легких тонов тушевки; затем покрываются этим раствором по интенсивности светлые места и так дальние, до тех пор, пока останутся только самые темные места. Если дело касается передачи рисунка медом, то на доске, покрытой канифолью, надо работать кистью, обмакнутой в водный раствор меда или сахара с некоторым количеством сажи, совсем как на бумаге. Затем вся доска покрывается асфальтовым лаком, кот. в местах, нетронутых кистью, присыхает, и тогда доска опускается в воду; в ней мед растворяется и рисунок таким образом обнажится. Тогда начинается вытравливание, которое, смотря потому, содержится ли в оригинале более и менее чернил, должно быть повторено несколько раз. Посредством комбинирования обоих этих методов, можно довести гармонию в этом способе гравировки до высшей степени совершенства.

Пейзаж. Акватинта.

Тема 5.

Резерваж. История развития манеры «Резерваж». Две разновидности манеры: резерваж – кисть, резерваж – перо. Процесс печати резерважного штриха. (Теоретическое изучение)

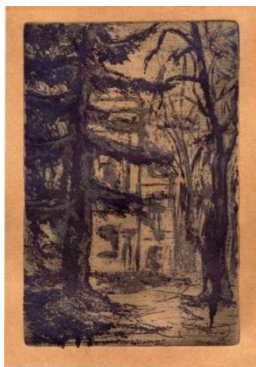
Одна из разновидностей офорта — резерваж появился в результате совершенствования методов гравирования в акватинте и внесения в эту манеру приемов травлёного штриха. Характерными признаками резерважа являются свободные движения широких мазков кисти или подвижного штриха пера, с их своеобразными утолщениями, тонким окончанием при отрыве от поверхности и

мелкими набрызгами. Если в акватинте кистью выкрываются фоновые поверхности, а рисунок мотива композиции протравливается как остаток поверхности от фона, то в манере резерважа рисунок наносится свободно кистью на обезжиренную поверхность доски. Состав наносимой черной краски таков, что после того, как этот рисунок накроют выкрывным лаком и после высыхания поместят в воду, краска растворится в воде и слетит с доски вместе с лаком, обнажив поверхность металла, готового к травлению. Фоновая поверхность автоматически в один раз выкрывается лаком, сохраняя всю свежесть и непосредственность изображения, нанесенного пером или кистью. В зависимости от того, каким инструментом наносится на поверхность гравировальной доски легкорастворимая в воде краска, различают две разновидности резерважа — резерваж-кисть и резерваж-перо.

Оттиск, полученный с формы резерваж-кисть, напоминает рисунок кистью, только мазки на нем равномерного тона, без растяжек, с ровными ясно очерченными краями. Если рисование кистью осуществлялось на слабо обезжиренной доске, то края мазков приобретают неровную брызгообразную форму. Скатанная краска на границах мазков дает характерный силуэт, который некоторые художники используют как своеобразную графическую фактуру. Этот прием также характеризует оттиск как гравюру, выполненную в манере резерваж-кисть. Широкие мазки кистью обнажают достаточно большое поле чистого металла, на котором при печати не будет удерживаться краска. Поэтому, для удержания краски, данные участки чистого металла в границах широкого мазка припудривают как акватинту, используя выразительную фактуру расплавленной канифоли. Внутри широкого мазка видна поэтому графическая фактура акватинты. Это является одной из характерных особенностей гравюры, выполненной в манере резерваж-кисть.

Оттиск, полученный с печатной формы резерваж-перо, отличается от гравюры резерваж-кисть тем, что характер штрихов на протравленном металле точно сохраняет выразительные особенности рисунка металлическим или птичьим пером. Технологический процесс (выкрывание, смывание и травление) аналогичен процессу манеры резерваж-кисть, с той только разницей, что нет необходимости использовать приемы акватинты, так как рисунок пером не обнажает большие поверхности чистого металла. Манера резерваж-перо отличается от травлёного штриха тем, что характер рисунка гравированной иглой совершенно противоположен характеру рисунка пером. Офортная игла, оставляя след одинаковой толщины на черной поверхности кислотоупорного слоя, создает рисунок белым по темному (в процессе гравирования). Перо же, металлическое или птичье, рисует черной краской по белой обезжиренной поверхности металла, создавая живой, выразительный рисунок на гравировальной доске в том виде, в каком он будет отпечатан на бумаге. По данным, на первый взгляд незначительным, внешним отличиям в характере рисования на печатной форме и можно определить разновидность гравюры.

Резерваж впервые появился во Франции во второй половине XIX в. С той поры техника гравирования непрерывно совершенствовалась. Появлялись новые составы рисующей краски, новые составы выкрывного лака, изменялись инструменты, кисти, перья (разнообразные птичьи и тростниковые), вырабатывались новые, более совершенные приемы работы, направленные на то, чтобы как можно точнее и в максимально полном объеме сохранить авторское рисование по печатной форме.

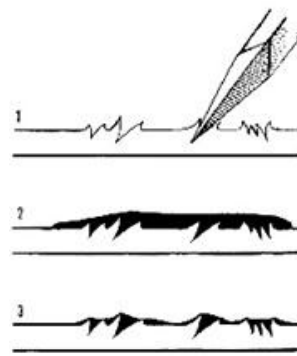
Тема 6.

Сухая игла – самостоятельный вид гравюры. История развития сухой иглы. Виды и типы инструментов и материалов, способы подготовки их к работе.

Гравировка сухой иглой называется так потому, что она проходит без покрытия поверхности пластины лаком и без травления (техники с химическим способом гравировки представлены ниже). Для этой технологии используют иглы разного размера, шабер и гладилку. Вначале металлическую пластину готовят к работе: шлифуют, полируют, обрабатывают кромку и углы. Затем на пластину наносят желаемый рисунок с помощью графитного карандаша или тонкой иглы и приступают к процессу самой гравировки.

Нанесение изображения с помощью иглы.

Характер линии при большом нажиме на иглу.

Характер конечного изображения зависит от типа выбранной иглы и степени нажима на инструмент. Если мастер нажимает на иглу слабо, тогда получается линия с чистыми краями, при сильном нажиме края линий становятся рваными с выемками и поднимающимися вверх заусенцами (барбами). Во время печати краска заполняет эти выемки и скапливается у барб, за счет чего изображение получается очень насыщенным и бархатистым.

С. Масловский. Портрет жены художника. Сухая игла. 1905 г.

Тема 7

Сухая игла: выполнение с натуры натюрморта, пейзажа. Штрихи различной конфигурации и тональности, травления: освоение технических приемов. Композиция из простых объемных предметов, градационная сбалансированность.

Задание 1. Выполнение с натуры натюрморта

Задание 2. Выполнение с натуры пейзажа

Задание 3. Выполнение портрета

8 семестр

Тема 1.

Цветной офорт. История развития цветного офорта: цветная гравюра на металле.

Тема 2.

Особенности гравирования. Репродукционные способы гравирования цветных офортов.

Тема 3.

Оформление, экспонирование и хранение офорта: оформление офортного оттиска, оформление оттисков для выставки, хранение печатных форм, дефекты печати.

Тема 4.

Гравюра на линолеуме. История развития гравюры на линолеуме. Инструменты и материалы. Набор технических средств и инструментов в станковой графике вообще и в линогравюре в частности. Натюрморт из простейших предметов (круг, шар и т.д.).

Задание 1. Выполнение линогравюры с натуры.

Задание 2. Выполнение пейзажа

Задание 3. Выполнение портрета

- а) подробный светотеневой рисунок с натуры в карандаше.
- б) эскизно-композиционная структура тушью.
- в) перевод эскиза на доску
- г) гравирование в материале.

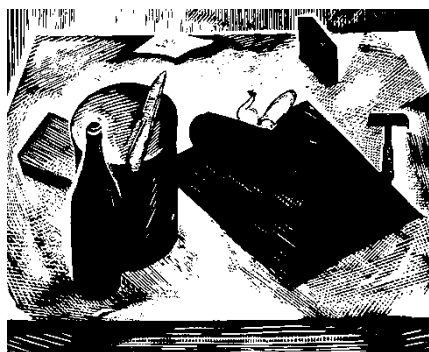
Тема 5.

Одноцветная линогравюра с натуры: натюрморт. Одноцветная линогравюра для здания. Печать линогравюры. Печать в одну краску.

Выполнение с натуры натюрморта,

Задачи:

- 1). Освоение приёмов показа объема на примере простого натюрморта.
- 2). Изображение пространственно-предметной среды в натюрмorte.
- 3). Передача светотеневых особенностей натуры в различных условиях освещения.
- 4). Освоение технических приемов гравирования.

Ход работы:

- а) Разработка подробного светотеневого рисунка с натуры в карандаше.
- б) Эскизно-композиционная структура тушью.
- в) Перевод утвержденного эскиза на доску
- г) Выполнение (гравирование) в материале.
- д). Освоение композиционного построения, передача средствами графики (линия, пятно, фон) объемно – пространственных и свето – теневых характеристик предметов.

Тема 6.

Цветная линогравюра : натюрморт с натуры, фигура в интерьере (в 2-3 краски).

Линогравюра. Авторская творческая работа.

Задание 4: Цветная линогравюра: натюрморт с натуры

Задание 5: Цветная линогравюра: пейзаж в 2-3 краски

Задание 6: Цветная линогравюра: фигура в интерьере (в 2-3 краски).

Задачи:

- 1) Освоение техники цветной линогравюры в работе над сложными композиционными задачами и формами.
- 2) Выявление характерности натуры, выразительности языка цвета.
- 3) Освоение методов совмещения цветных оттисков при печати.
- 4) .Освоение техники работой с более сложными формами и выявлением объемно – пространственной структуры средствами графического языка.
- 5) Освоение композиционного построения.
- 6) Передача средствами графики объемно – пространственных и свето – теневых характеристик предметов.
- 7) Освоение техники работой с более сложными формами и выявлением объемно – пространственной структуры средствами графического языка.

Тема 7.

Монотипия.

Приемы, методы и технологии работы в классических техниках станковой графики по виду печати монотипия и по другим видам печати

Выполнение заданий в технике Монотипия.

Задание 1. Выполнение с натуры натюрморта

Задание 2. Выполнение с натуры пейзажа

Задание 3. Выполнение портрета

Задание 4. Цветная композиция

Виды монотипии.— древняя и весьма многогранная разновидность графики. Для создания уникальных эстампов мастера используют различные технические приемы. Существует разделение видов монотипии по следующим параметрам: цветовому решению (моно- и полихромная); способу рисования (путем нанесения изображения на чистую форму или посредством удаления излишков краски с основы); типу печатной формы (на стекле, пластике, дереве, металле); типу основы для оттиска (бумага, картон, холст); по используемым художественным материалам (гуашь, темпера, масло, акварель, тушь, акрил). Монотипия. Антонис Саллерт. «Мистическая сцена с Нептуном и речным богом», 1640 Монотипия в качестве техники печати уникальных изображений в наши дни стала популярным инструментом для развития творческих способностей взрослых и детей. Кроме традиционной манеры создания оттисков появилось множество альтернативных разновидностей этой техники: Деотипия. На окрашенную форму кладут лист бумаги, а сверху — тонкую кальку. Затем карандашом или любым другим инструментом на кальке выполняют рисунок. Краска с разной интенсивностью (в зависимости от силы нажатия) прилипает к нижнему краю бумаги. Получается оригинальное изображение в единственном экземпляре. Негативная монотипия. Основой для ее создания служит использованная после деотипии форма с остатками краски. Незакрашенные участки повторно разрисовывают и делают новый — негативный оттиск на бумаге. Флоротипия. Печатную форму покрывают краской, а потом на ней раскладывают листья, цветки и стебли растений. После обработки под прессом на бумаге остается оригинальный отпечаток с силуэтами использованных предметов. Акватипия. На листе бумаги выполняют рисунок гуашью, а затем нераскрашенные участки закрашивают черной тушью. Высохший лист с изображением помещают в емкость с водой. Гуашь в ней частично растворяется, а тушь — нет. Получается размытый оригинальный художественный образ. Акваграфия. Самая необычная манера из нашего списка. Жидкую нерастворимую краску разных цветов медленно добавляют в емкость с водой. Плавающие по поверхности пигменты перемешивают кисточкой, создавая разнообразные подвижные узоры. Затем в емкость аккуратно кладут лист бумаги на несколько секунд и вынимают

его. Водяной узор отображается на бумаге в виде красочной картинки. Декалькомания. Этот способ широко используется для печати переводных картинок. Разноцветный рисунок с бумажной основы под давлением или воздействием высокой температуры переносится на ткань, картон, керамику. Монотипия. Уильям Блейк. «Жалость», 1795 История монотипии История монотипии насчитывает почти 400 лет, хотя первые попытки создания уникальных оттисков с печатных досок в Китае датируются еще XI веком. Но древние восточные мастера не развили эту технику, а их потомки быстро утратили к ней интерес. Монотипия. Эдгар Дега. «Концерт в кафе «Амбассадор», 1878 Изобретателями монотипии современные историки считают сразу двух художников эпохи позднего Ренессанса: голландца Антониса Саллерта (Antoon Sallaert) и итальянца Джованни Кастильоне (Giovanni Castiglione). Оба мастера независимо друг от друга практически в одно время придумали два разных вида монотипии. Антонис Саллерт в начале 1640-х гг. первым начал рисовать красками на чистой металлической пластине, а затем делать отпечатки изображений на бумаге. В этой технике ему нравилась возможность легко вносить исправления в рисунок во время работы. Произведениям Саллерта присущи жирные мазки с сужающимися линиями. Монотипия. Морис Прендергаст. «Примроуз хилл», 1894 Джованни Кастильоне в середине 1640-х годов изобрел другую технику. Он закрашивал чернилами пластину и давал ей полностью высохнуть. Затем художник острым инструментом вырезал на черном фоне изображение и делал его оттиск на бумаге. Работы итальянца отличаются тщательной прорисовкой мелких деталей и обилием штриховок. Монотипия. Елизавета Кругликова. «Танго в луна-парке», 1914 Но у монотипии был один, по мнению подавляющего большинства художников, серьезный недостаток. Оттиск можно было получить только в единственном экземпляре.

В конце XVIII века английский художник Уильям Блейк (William Blake) попытался усовершенствовать метод Саллерта. Он наносил рисунок на металлическую пластину стойким лаком, а потом обрабатывал ее кислотой, которая протравливала незащищенные участки. Так была изобретена цинкография — разновидность выпуклого офорта. Во второй половине XIX века великий импрессионист Эдгар Дега (Edgar Degas) вдохнул новую жизнь в монотипию. Французский мастер очень любил пастель и пытался найти этому материалу новое применение. В результате множества экспериментов Дега научился создавать монотипии пастелью. Монотипия. Константин Чеботарев. «Подсолнухи», 1952 Выдающийся гений первым начал использовать прозрачную печатную форму, растирал пальцами краску и вырезал резцом линии. Его энтузиазм повлиял на других живописцев. К технике монотипии в своем творчестве также обращались: Камиль Писсарро (Camille Pissarro; 1830-1903 гг.); Анри Матисс (Henri Matisse; 1869-1954 гг.); Поль Гоген (Paul Gauguin; 1848-1903 гг.). Монотипия. Ростислав Барто. «Женский портрет», 1968 В XX веке значительно возрос интерес к монотипии со стороны непрофессиональных художников. Постепенно эта техника стала популярной для обучения детей рисованию, а затем нашла для себя новое оригинальное применение. Современные психологи часто используют всевозможные манеры монотипии в сеансах арт-терапии. С помощью этой старинной печатной техники профессиональные врачи снимают эмоциональное напряжение, развивают воображение и творческое мышление, могут оценить психическое состояние человека по его работам.

Монотипия — это удивительный вид творчества, который занимает среднюю позицию между графикой и живописью, психологией и искусством. Монотипия является одним из способов самовыражения и проявления своей индивидуальности. Простая, но в то же время удивительная техника рисования позволит создавать уникальные работы всего за один прием.

Техника создания Монотипия — это уникальная техника печатания, которая сумела объединить в себе качества живописи, эстампа и рисунка. Ее суть заключается в нанесении красок на ровную поверхность и дальнейшем оттиске рисунка на бумагу или другую плоскую поверхность. Картины всегда получаются разными, в дальнейшем их

можно оставить такими, как есть, или дорисовать всевозможные фрагменты, получая законченную работу.

Необходимые материалы и инструменты. Чтобы получить картинку в технике монотипия, нужно подготовить определенный перечень материалов и инструментов:

1. Гладкая и ровная поверхность. Выбрать можно пластик, клеенку, стекло или глянцевую бумагу. Поверхность, на которую будут наносить краску, не должна пропускать воду. Новичкам лучше всего использовать глянцевую бумагу. Очень интересные результаты получаются при использовании фактурных поверхностей, а отпечаток лучше делать на гладкой бумаге

2. Краски: Гуашь дает красивые разводы и почти не просвечивается. Ее главный минус заключается в том, что при высыхании рисунки становятся блеклыми и непрезентабельными, а все из-за того, что в состав красителя входит мел. Ситуацию исправляют с помощью обычного молока, небольшую часть которого разбавляют с гуашью в отдельной емкости. Аquarel прекрасно подходит для занятий творчеством с детьми (ее легко смывать). При наложении краски густым слоем без пробелов могут получиться довольно интересные результаты. Масляные краски – лучший вариант для профессиональных мастеров. Такие красители не подходят для работы с детьми, поскольку предварительно поверхность необходимо смазать машинным маслом. Однако художник за один раз может сделать несколько оттисков. Акрил также подходит лишь для взрослых мастеров. Он быстро сохнет, при этом нужно использовать спецодежду.

3. Бумага, на которую будет перепечатываться изображение (можно использовать фактурную).

4. Кисти. Лучше всего подойдет жесткий ворс, он лучше держит краску и не так сильно скользит. Можно использовать шпатель или валики.

5. Вода. Изобразительное искусство: история создания монотипии Нетрадиционное рисование «монотипия» было изобретено гравером и художником итальянского происхождения Джованни Кастильоне. Хотя его работы смутно напоминали монотипии художников-последователей, однако именно он решил объединить станок с кустарным трудом. Наиболее яркими представителями этого направления являются такие мастера, как Эдгар Дега и Уильям Блейк. Рисование: монотипия пейзажная Название данной техники говорит само за себя: благодаря ней можно рисовать пейзажи. В работе используют самые разнообразные красители: гуашь, акриловые или масляные краски, акварель и т. д. После того как комбинация из красок будет перенесена с гладкой поверхности на бумагу, нужно дорисовать пейзаж. В данном случае очень важно рассмотреть какой-нибудь рисунок в оттиске, чтобы законченная работа выглядела гармонично

Как рисовать картины в технике монотипия. Первым делом необходимо подумать над тем, что именно вы хотите получить в итоге, и как будет выглядеть готовая картина. Краски наносятся на стеклянную или другую поверхность, не пропускающую влагу. Движения при этом должны быть свободными и раскрепощенными. Краски нужно наносить не сильно густо, но между ними не должно быть никаких просветов. Работа должна выполняться быстро, чтобы краска не высохла (быстрее всего сохнут красители на водной основе). Монотипия – это творчество, подразумевающее оттиск краски с одной поверхности на другую. Когда картина будет нарисована на стекле, сверху на нее накладывают белый лист, аккуратно руками прижимают и разглаживают.

Со всей аккуратностью лист снимают со стекла – эффект должен получиться неожиданным. Оттиски делают разными способами: верхний лист бумаги нужно проглаживать с разной силой нажима; на оригинал можно наносить меньшее или большее количество краски; накладывая бумагу на оригинал, его можно слегка сдвигать в разные стороны. Таким образом монотипия выходит менее четкой, а границы между красками могут стереться.

Техника «монотипия» подразумевает использования принципа зеркальности. Об этом не стоит забывать, иначе вместо продуманных сюжетов и надписей выйдут непонятные кляксы. Для картин, выполненных с помощью оттисков, лучше всего использовать акриловые краски. Преимущество таких красителей заключается в сочности цветов и плотной консистенции. Благодаря этому работы получаются яркими. Краску нужно обильно наносить на поверхность, но при этом не переборщить, иначе вместо задуманных картинок могут получиться кляксы. Монотипия – техника рисования, благодаря которой можно создавать один уникальный отпечаток. Конечно, можно создавать несколько отпечатков, но они будут схожи по форме и цвету. Нужно учитывать, что стекло и пластик создают разные отпечатки, одни и те же усилия приведут к разным результатам.

Библиографический список

1. Васин, С.А. Проектирование и моделирование промышленных изделий : учебник для вузов / С.А.Васин [и др.]; под ред.: С.А.Васина, А.Ю.Талашука .— М. : Машиностроение-1:Изд-во ТулГУ, 2004 .— 692с. : ил. — (Дизайн) .— Библиогр.в конце гл. — ISBN 5-94275-127-7 / ISBN 5-7679-0592-4. 95 экз.
2. Чинь, Франсис Д. К. Архитектурная графика : пер. с англ. / Франсис Д. К. Чинь .— М. : АСТ : Астрель, 2008 .— 216 с. : ил. — Указ.: с. 211-215 .— ISBN 978-5-17-038654-3 (ООО "Изд-во АСТ") .— ISBN 978-5-271-14550-6 (ООО "Изд-во Астрель") 8 экз.
3. Проектирование в графическом дизайне : учебник для вузов / С. А. Васин [и др.] ; под ред. С. А. Васина .— М. : Машиностроение-1, 2007 .— 320с. : ил. — (Для вузов) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-94275-3172 45 экз.
4. Чинь, Франсис Д. К. Архитектурная графика : пер. с англ. / Франсис Д. К. Чинь .— М. : АСТ : Астрель, 2008 .— 216 с. : ил. — Указ.: с. 211-215 .— ISBN 978-5-17-038654-3 (ООО "Изд-во АСТ") .— ISBN 978-5-271-14550-6 (ООО "Изд-во Астрель") 3+5 экз.
1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа : учебное пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов .— М. : Владос, 2005 .— 301с.
2. Звонцов В.М. Офорт: Техника. История / В.М. Звонцов, В.Н. Шистко .— СПб. : Аврора, 2004 .— 269с.
3. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма : учебник для вузов / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко.— Изд.стер. — М. : Архитектура-С, 2005 .— 208с.
4. Фар-Бекер Г. Японская гравюра / Г.Фар-Бекер.— М. : АРТ-РОДНИК, 2005 .
5. Техника графики : учеб. пособие для вузов / С.А.Васин [и др.] .— Тула: Изд-во ТулГУ, 2003 .— 204с.

Периодические издания

1. Художественный совет : журнал для практикующих художников и любителей искусств .— 1997 № 3,4 .— 1998 № 1-4 .— 2000 № 1-2 .— 2001 № 1-6 .— 2002 № 1-6 .— 2003 № 1-6 .— 2004 № 1-6 .— 2005 № 1-6 .— 2006 № 1-6 .— 2007 № 1-6 .— 2008 № 1-4 .— М. : "Издательский дом"Гамма", 1997 - .— ISSN 1816-0212

Интернет-ресурсы

1. Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по всем дисциплинам.- Режим доступа: <https://tsutula.bibliotech.ru/>, по паролю.- Загл. С экрана
2. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий.-Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/>, по паролю.- .- Загл. с экрана
3. Научная Электронная Библиотека eLibrary – библиотека электронной периодики, режим доступа: <http://elibrary.ru/> , по паролю.- Загл. с экрана.
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://window.edu.ru.> – Загл. С экрана.
5. БиблиоРоссика. Режим доступа: <http://www.bibliorossica.com/index.html> .- Загл. с экрана.
6. Научная библиотека Тульского государственного университета. Электронные библиотеки. - Режим доступа : <http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/dl3.htm> . - Загл. с экрана.
7. Гравюра:5000 [Электронный ресурс] .— М. : DirectMEDIA, 2004 .— 1опт.диск.(CD ROM)
8. Импрессионизм.Постимпрессионизм : альбом[Электронный ресурс] .— 2-е изд.,испр.и расш. — М. : ДиректМедиа;Новый Диск, 2005 .— 1опт.диск.(CD ROM) .
9. Возрождение[Электронный ресурс].— Multimedia (659MB) .— М. : DirectMedia;Новый диск, 2004 .— 1опт.диск.(CD ROM)
10. Барокко [Электронный ресурс] — М. : DirectMedia; Новый диск, 2004 .— 1опт.диск.(CD ROM)