

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Кафедра живописи и графики

Н. С. Комиссарова
КСИЛОГРАФИЯ

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Техника торцовой
гравюры» для студентов обучающихся по специальности

54.05.02 Графика

Специализация: художник-график (станковая графика)

Квалификация выпускника:
специалист

Форма обучения:
Очная

Якутск
2021

УДК 761.1(075.8)
ББК 85.15я73
К 86

Автор-составитель:
Н. С. Комиссарова, доцент

Рекомендовано к изданию в качестве учебно-методического пособия
Учебно-методическим советом института от 13 мая 2020 г.,
протокол №11

Рецензент:
Т. Е. Шапошникова, доцент кафедры живописи и графики АГИКИ,
заслуженный деятель искусств РС (Я), член Союза художников России.

К 86 Ксилография: учебно-методическое пособие / автор-составитель
Н. С. Комиссарова; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Арктический государственный институт
культуры и искусств, Кафедра живописи и графики. – Якутск: ИЦ
АГИКИ, 2021. – 24 с.: ил.

Учебно-методическое пособие призвано ознакомить студентов,
обучающихся по специальности 54.05.03 Графика, специализация – ху-
дожник-график (станковая графика), с основными понятиями ксилогра-
фии, с её становлением и развитием, помочь овладеть практическими
навыками работы с техникой ксилографии.

© Арктический государственный институт культуры и искусств

УДК 761.1(075.8)
ББК 85.15я73

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Становление и развитие ксилографии	5
2. Техника и технология обрезной ксилографии	5
2.1. Материал, используемый в обрезной гравюре, его возможности и подготовка к работе	
2.2. Инструменты для обрезной ксилографии	
2.3. Методика работы над эскизом	
2.4. Подготовка доски	
2.5. Перевод эскиза на доску	
2.6. Гравирование	
2.7. Печать	
3. Основные правила оформления гравюры	
Примерные практические задания	13
Заключение	14
Список использованной литературы	14
Приложение 1	15
Приложение 2	20

«...Гравюра на деревянной доске, хотя и лишена той непосредственности изображения, какая есть у рисунка, даёт художнику полное напряжение. И хотя гравирование идёт не быстро, процесс проходит творчески. Здесь соединяется ремесло и искусство, что привело к сугубо художественному методу всей работы в ксилографии....»

В. Фаворский

Введение

Учебно-методическое пособие по ксилографии разработано в соответствии с учебным планом по специальности и программой дисциплины «Техника печатной графики».

Целью учебно-методического пособия является методическая помощь студентам, обучающимся по специальности 54.05.03 Графика (специализация – станковая графика) в овладении навыками работы в технике ксилографии, формировании и развитии у обучающихся умений использовать выразительные средства и особенности обрешной гравюры на практике и в художественно-творческой деятельности.

В каждый раздел интегрированы описания практических и теоретических работ, что способствует формированию практических умений и профессиональных компетенций, необходимых для развития культуры художника-графика.

В результате формируются основы профессиональных навыков в области узкоспециализированной графической техники, которая определяет творческую индивидуальность будущего художника-графика.

Несмотря на бурное становление оформительского искусства и методик печати, гравюра остаётся одним из видов графического искусства, отразившим развитие художественной мысли в течение нескольких столетий, и способная развиваться в современных условиях. Гравюра даёт неограниченные возможности для творчества, т.к. обладает необычайно выразительным языком.

1. Становление и развитие ксилографии

Гравюрой называют оттиск, отпечаток на бумаге, полученный с обработанной особым образом печатной доски. Но сама по себе доска имеет лишь вспомогательное значение: целью является отпечаток на бумаге – оттиск. Основным качеством гравюры является её «тиражность» – возможность сделать много оттисков с одной печатной доски. Гравюра является оригинальным художественным произведением, ведь каждый авторский оттиск такой же подлинник, как и картина, написанная маслом.

Самая древняя гравюрная техника – это гравюра на дереве, или ксилография.

Ксилография переводится от греч. *xulon* – «дерево», *grapho* – «рисую». Гравюра на дереве относится к технике высокой печати, одному из трёх видов гравюры, куда входят высокая, глубокая и плоская печать.

Первая датированная гравюра относится к 868 г. н.э. и была создана в Китае. В Европе история ксилографии насчитывает шесть веков и тесно связана с книгопечатанием. Такие художники как А. Дюрер, Ганс Гольбейн Младший, Т. Бьюик и другие отвели ксилографии особое место в своём творчестве. В конце XIX века интерес к обрешной гравюре возрождается, начинается поиск новых путей выражения в этой технике высокой печати. Она освобождается от репродукционных задач и становится самостоятельным видом эстампа, имеющего свои особенности большого тёмного пятна, не глухого как в других техниках высокой печати, а дышащего за счёт фактуры дерева.

Язык гравюры основан, главным образом, на выразительных возможностях штриха, линии, пятна, с которым изображение создает контрастное или нюансное соотношение. Графика склонна к монохромности, извлекая художественную выразительность из сочетания двух цветов: белого и чёрного, цвет играет в ней лишь вспомогательную роль.

2. Техника и технология обрезной ксилографии

2.1. Материал, используемый в обрезной гравюре, его возможности и подготовка к работе

Материалом для ксилографии служат доски, распиленные вдоль волокна дерева. Дерево должно быть твёрдой породы, с однородной мелкослойной древесиной, которая превосходно режется и позволяет гравировать тончайшие штрихи, устойчива при печати. Недопустима вязкость, хрупкость древесины, скалывание под ножом. Для обрезной ксилографии с тонкими деталями применяют такие породы дерева как самшит, садовая рябина, груша, вишня, яблоня, берёза, осина, клён, в то время как липа, сосна, кедр, ель используются в гравюрах, где работают больше пятна. Крупная и неровная слоистость, при накатке краски даёт своеобразный фактурный эффект – смолянистые прожилки при закатывании доски валиком расходуют меньше краски, чем древесина, поэтому в процессе печати в этих местах тон будет светлее, что придаёт большим тёмным пятнам в гравюре прозрачность и фактуру.

2. 2. Инструменты для обрезной ксилографии

Полукруглые стамески (штихели) разной толщины дают штрих одинаковой ширины на всём протяжении, служат для параллельной штриховки, насыщенного белого штриха и вынимания промежутков между чёрными штрихами.

Угловые штихели различной ширины дают штрих, ширина которого варьируется в зависимости от того, глубоко ли инструмент врежется в дерево, от силы нажима и давления на инструмент. Чем сильнее нажим на штихель, тем шире линия, чем меньше нажим, тем тоньше линия. Получается разнообразный, гибкий и точный штрих, которым удобно моделировать форму и можно свободно «рисовать» на доске (приложение 1, рис.1).

Канцелярский нож и резец используются для вырезания тонких, сложных линий, штрихов (приложение 1, рис.2).

2.3. Методика работы над эскизом

Существуют определённые художественные средства выражения,

используемые для создания графических работ. Это форма, пятно, цвет, фактура и т.д. Применяя эти средства профессионально и грамотно, можно добиться максимальной выразительности при создании художественных образов.

Вначале работы, ещё не углубляясь в решение темы, представьте ассоциативно образ слова или сочетания слов, которые обозначают данную тему. За счёт каких выразительных средств должен быть создан образ данной темы? Когда есть тема и задумка композиции, важно сделать ряд набросков, форэскизов, для более точного решения композиции. На этом этапе можно поработать над количеством и расположением фигур. Наброски, форэскизы выполняются на небольших форматах с более условным рисунком без мелких деталей. Работая над конфигурацией формы, формируя необходимый силуэт пятна, необходимо не забывать о выразительности линии.

Для выполнения эскизов и набросков необходимы различные художественные материалы и инструменты: бумага, тушь, кисти, маркеры, карандаши, акварель, гуашь.

Далее идет прорабатывание формы предметов, фактуры, линий, штрихов, пятен.

Этапы работы:

1) сбор материала: наброски, зарисовки, этюды, кратковременные рисунки, фотографии;

2) форэскиз, определяем формат: при динамичной композиции формат вытянут по горизонтали или вертикали, при статичной – ближе к квадрату или кругу, находим отношение силуэтов изображаемой формы и окружения;

3) эскиз, определяем ритм форм, фактур, цветовых пятен, светотень (собственная и падающая), для цветных ксилографий – цветохолдность, колорит.

4) утверждённый эскиз в натуральную величину работы. Выполняется карандашом, тушью, гуашью или акварелью. Ни в коем случае не следует имитировать в эскизе гравюру, чтобы в точности повторять инструментом. В процессе работы станет видно, как нужно гравировать тот или иной кусок.

После того как утвердили наброски, приходит этап работы над

«картоном».

Обобщённость рисунка, контрасты белого и чёрного, отсутствие светотени, тоновых переходов присущи для чёрно-белой обрезной ксилографии. Наиболее важная особенность обрезной гравюры – господство чёрного штриха.

Успешная работа в чёрно-белых решениях закладывает основы достижений в применении цвета. Цветная ксилография (кьяроскуро) основывается на смешении основных цветов: красного, жёлтого и синего. При этом получают дополнительные цвета: оранжевый, зелёный, фиолетовый. Два, три цвета выглядят более гармонично, если при смешивании получается нейтральный, промежуточный цвет. Для создания цветовой гармонии большую значимость имеет соотношение степени чистоты и светлоты цвета. При выполнении эскиза для цветной гравюры проводится частичное разложение основных цветов с расчетом на три доски. Нужно понимать, что сочетания двух цветов дают третий. Последняя доска представляет собой рисующий цвет – самый темный.

Сочетание цвета и формы даёт большую возможность для создания графического произведения, глубже раскрывают задуманный образ. Благодаря использованию фактуры дерева эти возможности возрастают.

2.4. Подготовка доски

Для продольной или обрезной гравюры применяются такие породы дерева, как сосна, береза, кедр, лиственница и т.д. Эта техника называется продольной, потому что дерево распиливается в длину. Выбор фактуры дерева может быть разным – с однородной или активной структурой – в зависимости от композиционного рисунка.

Доска шлифуется наждачной бумагой, прикреплённой к деревянному бруску размером примерно 4 см. на 10 см., толщиной 2-3 см. или шлифовальной машинкой (приложение 1, рис.3).

Наждачная бумага для шлифовки доски должна быть наклеена на брусок доски. Вращать доску при шлифовании нельзя, т.к. она притирается движениями вперёд и назад по направлению волокна. Для проверки готовности доски по диагонали выставляют металлическую линейку и смотрят, чтобы не было зазора между плоскостью доски и линейкой.

2.5. Перевод эскиза на доску

Чтобы изображение на оттиске получилось как в эскизе, его нужно награвировать на доске зеркально по отношению к оригиналу. Способ перевода рисунка с картона на доску – это передавливание по контуру, очертанию рисунка с кальки, натёртой графитом или через обыкновенную копирку (приложение 1, рис.4-5).

После перевода на доску рисунок прорисовывается тушью с кистью или маркером. Полученное изображение грунтуют чёрной типографской или масляной художественной краской, разведённой бензином. Краска наносится на доску куском ткани.

На загрунтованном тёмном фоне доски каждый штрих, вырезанный резцом, штихелем, будет виден так, как будет выглядеть на оттиске. Это позволяет визуально контролировать ход выполнения работы и, при необходимости, дополнять или изменять рисунок во время гравировки.

2.6. Гравирование

Во время гравирования любой чёрный штрих рисунка обрезается с двух сторон, а сам штрих остаётся нетронутым. Чтобы получить рельефный печатающий чёрный штрих нужно с двух сторон отграничить его углублённым белым штрихом. Для белого штриха надо сделать ножом надрез, а потом надрезать с другой стороны под углом, чтобы появилась стружка и на доске образовалась двугранная выемка. При этом нужно пользоваться щетинной кисточкой, для того чтобы смахивать, счищать с доски стружки.

Нож свободно держат тремя пальцами, как ручку с пером. Не забываем о технике безопасности, когда пользуемся резцами и штихелями – руку не кладем по направлению к ножам. При надрезе нож движется справа, потом доску поворачивают на 90 градусов и движением ножа сверху вниз (по направлению к себе) подрезают и вынимают стружку. При гравировании закруглённых линий, пересекающих волокна под разными углами, нужна большая осторожность, чтобы не сломать и не выкрошить тонкий чёрный штрих. Доску при этом поворачивают навстречу движению ножа (приложение 1, рис. 6).

Ксилография характеризуется чистотой обрезки чёрных штрихов и глубиной белых промежутков между ними. Это исключает смазан-

ность штрихов и чёткость форм. Но как бы тщательно не были обрезаны штрихи рисунка, природа дерева и какие-то признаки обработки его ножом все равно остаются: едва заметные колебания в толщине линии, как чёрных, так и белых, каждый край которых обрезался ножом отдельно – неровности в изгибе закруглённых штрихов, в величине форм белых промежутков между перекрёстными чёрными штрихами. И это одно из самых ценных качеств обрезной гравюры. Штрих её остаётся живым.

Отличительным признаком обрезной гравюры является преобладание чёрного штриха, контрастность пятен, их силуэт и богатая фактурность. Работать следует над всей доской сразу. При гравировании следует беречь чёрный цвет – это правило применяется ко всем видам гравюры высокой печати. В работе легко убрать лишний чёрный штрих или уменьшить чёрное пятно, а увеличить его количество очень трудно. Особенно важно оставлять больше чёрного в тех местах, где не совсем ясно, где не уверен, как дальше вести работу. Эти места надо заканчивать только после пробных оттисков.

Цвет не является основным средством выразительности в графике, как в живописи, где он выступает как основное средство выражения. По своей природе в цветной гравюре цвет плоскостной и поэтому он не может заменить живопись. В графике цвет можно использовать для усиления художественного образа.

Каждый цвет вырезается на отдельной доске. Где смешение цвета не должно быть, то место срезается. Есть способы печатания цветной гравюры из одной доски на уничтожение и печать с нескольких досок.

2.7. Печать

Для печати понадобятся:

- типографская краска, можно применить и масляную краску, предварительно выдержав её в течение суток на картоне;
- шпатель;
- бумага для печати, не должна быть клееная (подойдут газетная, рисовая или ватман);
- валик резиновый;
- небольшой кусок толстого стекла размером 30х40 см., можно большего размера;

- бензин-калоша;
- уайт-спирит (для мытья валика);
- тряпки;
- ложка.

Всё подготовьте заранее, тогда в работе не будет спешки и суеты (приложение 1, рис.7-11).

Следует помнить, что принцип высокой печати — гравюры на дереве, заключается в том, что краска переходит на бумагу с выпуклых мест печатной формы, с мест, где доска соприкасается с бумагой.

С неоконченной гравюры необходимо сделать пробные оттиски, чтобы чётко понять, как закончить работу и какие нужно внести изменения. Для того чтобы сделать оттиск, на выпуклые элементы доски, валиком наносится типографская краска.

Шпателем типографская краска выкладывается на стекло. Валиком краска раскатывается до тех пор, пока не будет слышно шуршания. Лишняя краска убирается с рабочей поверхности стекла шпателем. Раскатанная краска наносится тонким слоем на печатную форму. Её нужно наносить без нажима, прокатывая валик по доске в разных направлениях, иначе краска забьётся в мелкие тонкие штрихи (приложение 1, рис.12)

Ксилографию следует печатать на мягкой, непроклеенной бумаге.

Доски можно печатать на золотарном прессе и офортном станке. Это значительно ускоряет печать и позволяет делать оттиски на более толстой бумаге, например на ватмане. Но печатать на них нужно очень осторожно и аккуратно: при сильном надавливании тонкие штрихи легко раздавить. Также можно печатать ручным способом – используя ложку. Лист бумаги кладут на доску, равномерно прижимая её рукой, и начинают притирать ложкой. Если краска достаточно густая, то бумага плотно прилегает к доске и не сдвигается. Прежде чем снять лист с оттиском с доски, нужно осторожно приподнять его края, чтобы проверить, достаточно ли хорошо пропечаталась гравюра (приложение 1, рис.13). Если местами не пропечаталось, можно довести оттиск, допечатав его ложкой.

Печать – заключительный и один из важнейших творческих процессов.

После печати доску стискивают на газетные листы и смывают краску бензином. Применять другие жидкости, такие как растворители для живописи, скипидар, керосин, ни в коем случае не следует, т.к. они впитываются в дерево, и доска становится малопригодной для дальнейшей работы. В данном случае при последующей накатке краска будет забиваться между штрихами, оттиск будет не чётким и слишком чёрным.

3. Основные правила оформления гравюры

Принято считать, что любой лист авторского тиража является подлинником и полноценным художественным произведением, если он самим автором отпечатан и подписан.

Под нижним правым краем изображения ставится подпись и год создания гравюры. Название эстампа и манера исполнения указывается в левой стороне оттиска. В гравюрах практикуется обозначение цифрами количества оттисков (тиража) и порядкового номера данного оттиска – так называемой сигнатуры. Например, сигнатура «1/7» означает, что автором с печатной доски было сделано 7 оттисков, и перед нами первый по счёту (Приложение 1, рис.14). На оборотной стороне оттиска пишут фамилию, имя и отчество автора, название произведения, год исполнения, технику и размеры гравюры (первая цифра — размер доски по вертикали, высота; вторая — по горизонтали, ширина).

Международные обозначения печатных техник:

X1 – гравюра на дереве, ксилография (продольная), X2 – гравюра на дереве, ксилография (торцовая), X3 – линогравюра, C1 – резцовая гравюра на стали, C2 – резцовая гравюра на меди, C3 – офорт травленный штрих, C4 – сухая игла, C5 – акватинта, C7 – меццо-тинто, C8 – резерваж, L – литография, MN – монотипия, MT – смешанная техника, S – шелкография.

Примерные практические задания для самостоятельной работы студента

- Выполнить графически изображения животных. Задача с передачей фактуры, пластики, характерного силуэта, раскрытия образа животного. Размер – А5. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Исполнить изображения растений. Задача: графически изобразить растения с натурной обработкой деталей и фактуры. Размер – А5. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить графически пейзаж. Задача: передать колорит сельской местности, городского сюжета. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить графически интерьер. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить многофигурные зарисовки. Задача: линейная, пятновая композиция, с сюжетной завязкой. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить двухфигурные зарисовки. Задача: диалоговый сюжет, пластические и ритмические возможности взаимодействия двух фигур в изображении. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить графически фигуру человека. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.
- Выполнить графически портретные изображения. Размер – А5, А4. Техника исполнения задания – тушь, кисти, маркер.

Заключение

Учебно-методическое пособие посвящено студентам, специализирующимся в техниках печатной графики, однако в нём изложена в основном теоретическая часть процесса освоения техникой. Для того, чтобы в совершенстве овладеть техникой ксилографии, студенты должны получить практический опыт. Как известно, в искусстве любая теория мертва без практических навыков и умений, потому что практика не только дополняет, но часто видоизменяет и корректирует теорию.

Художественные средства графики – это всего лишь инструмент для выражения творческого замысла, исполнения идеи. Ведь главное – наличие идеи, поэтому знания могут научить лишь ремеслу, но не смогут повысить художественный уровень.

Надеемся, что студент, ознакомившись с этим пособием, творчески подойдёт к изложенному материалу.

Список использованной литературы:

1. Беляев М.В. Основы композиции. Мн.: Изд-во БГПУ, 2002.
2. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 272 с.: ил.
3. Голубева О.Л. Основы композиции / Голубева О.Л. – М.: Изобразительное искусство, 2001. 47с.
4. Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и её мастера. М: Изд-во Изобразительное искусство, 1974. 384 с.
5. Потапов И. А. Валериан Васильев / И. А. Потапов. – Ленинград: Кн. Изд-во, 1979. 166 с.
6. Потапов И. А. Якутская графика: альбом / И. А. Потапов. – Якутск: Кн. изд-во, 1967. 47 с.
7. Турова В.В. Что такое гравюра. М: Изд-во Изобразительное искусство, 1986. 160 с.

Приложение 1

Инструменты для обрезной ксилографии

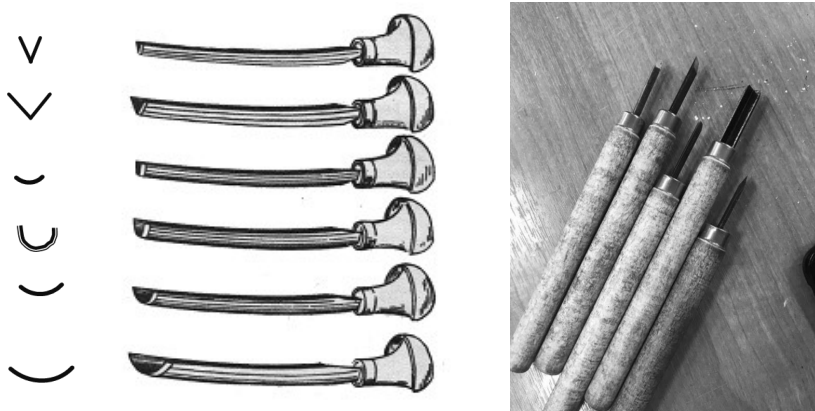

Рис. 1. Стамески полукруглые и угловые

Рис. 2. Ножи, резцы канцелярские

Подготовка доски

Рис. 3. Шлифовка доски

Рис. 4. Снятие рисунка калькой

Рис. 5. Перевод эскиза на доску

Рис. 6. Гравирование

Рис. 7. Резиновый валик

Рис.8. Уайт-спирит для мытья
резинового валика

Рис. 9. Бензин «Галоша» для
мытья досок

Рис. 10. Типографская краска

Рис. 11. Строительный шпатель

Рис. 12. Раскатывание
краски валиком

Рис. 13. Печать доски на
офортном станке

1/7 – сигнатура означает, что автором с печатной доски было сделано 7 оттисков, и перед нами 1 по счету тираж.

Название произведения.

Техника исполнения (Ксилография).

Подпись ФИО

Год исполнения

Рис. 14. Правило оформления гравюры

Приложение 2

Рис.1. Комиссарова Н. С. Дары Индигирки. Рыбаки. 2013.
Обрезная ксилография

Рис.2. Комиссарова Н.С. Удаганки. 2013. Обрезная ксилография

Ксилография

Учебно-методическое пособие
по дисциплине «Техника печатной графики»
для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 Графика,
специализация – художник-график (станковая графика)

Автор-составитель:

Комиссарова Н. С.

Редактор: Сизых А. А.

Верстка: Рахлеева О. А.

Подписано в печать _____ г. Формат 60х84 1/16

_____ усл. п.л. Тираж _____. Заказ _____

Отпечатано в типографии АГИКИ, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4

