«Портрет в линогравюре»

Выполнила: Татаринова А. М.
 Руководитель: доцент кафедры рисунка

«ОГУ им. И. С.Тургенева» Патокина Я. В.

г. Орел, 2016 год

Содержание

1. Введение. ………………………………………………………..стр. 3

2. Глава I. Эстамп. ………………………………………………..стр. 5

3. Глава II. Из истории гравюры.

а) Краткий очерк истории гравюры. …………………………….стр. 6

б) Гравюра на рубеже XIX-XX в.в. ……………………………...стр. 9

в) Японская гравюра. …………………………………………… стр. 10

г) Линогравюра в России. ………………………………………. стр. 11

4. Глава III. Разновидности гравюры. ……………………..........стр. 13

5. Глава IV. Работа с линогравюрой.

а) Методика работы над гравюрой

по линолеуму. …………………………………………………….стр. 15

б) Способы печати. ……………………………………………….стр. 18

6. Глава V. Портрет в линогравюре

А) портрет как жанр в искусстве….……………………………..стр.19

Б)история портрета в линогравюре………………………………стр.20

7. Заключение. …………………………………………………… стр. 27

8. Список литературы ……………………………………………стр.29

9. Приложения. …………………………………………………...стр. 30

Введение

  Искусство - неотъемлемая часть человеческой деятельности, играющая значительную роль в развитии не только отдельной личности, но и общества. Суть искусства заключается в наиболее полной и действенной форме эстетического осознания окружающего мира. Искусство должно было принять разнообразные формы, чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства людей не в виде отвлеченных понятий, а во вполне конкретной форме. Существует огромное количество абсолютно разных видов искусства, причём каждый их них имеет свой собственный язык и определенное своеобразие художественных возможностей. Особое место среди них занимает изобразительное искусство: живопись, графика, скульптура. Я изучаю графику, особенно меня привлекает линогравюра. До сегодняшнего дня она остается одной из самых популярных и востребованных техник печатной графики, поэтому я считаю тему своей курсовой работы **актуальной.**

Начало формы

Конец формы

В данной работе я постараюсь следовать данной **цели :** как можно точнее отразить особенности одного из направлений гравюры – линогравюры, которая сегодня особенно популярна. В процессе работы я должна буду реализовать следующие **задачи:** рассказать, во-первых, об истории возникновения линогравюры. . Во-вторых, определить, какие виды гравюры существуют в наше время, , в-третьих, познакомить с техникой линогравюры и , в-червёртых, раскрыть особенности создания портрета в линогравюре. К сожалению**, в истории искусства ещё не написано ни одного капитального труда по истории линогравюры, а имеющиеся о ней сведения как на русском, так и на иностранных языках крайне скупы и даются в общих сведениях с эстампами в общих монографиях,** поэтому мне предстоит большая работа.

    Создание линогравюры - это поистине интересное занятие. С данным видом искусства я знакомилась ещё в школе, на уроках изобразительного искусства. В университете мне очень понравился сам процесс вырезания на линолеуме различных картинок с разными фактурами, к тому же мне нравится рисовать портреты . Поэтому я решила рассмотреть эту отрасль гравюры подробнее. Бесспорным является факт, что в XX веке, с наступлением эры нефигуративного искусства и кризиса личности, жанр портрета находится в упадке. Большинство теоретических положений об искусстве портрета и принципах его создания , изложенных в работах искусствоведов, невозможно приложить к произведениям данного жанра , так как они перестали быть средством запечатления человеческого лица, превратившись лишь в вариации на определённые темы. Некоторые даже отмечают, что в традиционном портрете «надо показать человека таким, каков он есть, а не таким, каким желал бы его смерить художник своим традиционным аршином…» В портрете меньше, чем в других жанрах, допустимы всякого рода вольности и отступления***,*** что иной раз выдаётся за изысканность вкуса и творческое новаторство», то есть портрет XX века, как не отвечающий данным требованиям, по большей части перестал являться настоящим портретом в том смысле, который вкладывали в это понятие на протяжении последних веков. Однако в последнее время в общество всё чаще прибегает к этому жанру. Портрет вновь востребован, причём популярны самые разные техники его исполнения.

Я считаю, что у портретной линогравюры есть будущее. И теперь ставлю перед собой задачузаинтересовать вас этим видом искусства.

Глава I. «Эстамп»

     Линогравюра, ксилография, офорт, литография – все эти формы современной графики объедены общим понятием « эстамп» . Массовость тиражей, небольшой формат делают эстамп современным, легко входящим во все области жизни. Интерьеры квартир, гостиниц, кафе, библиотек, выставки немыслимы сейчас без эстампов. Первоначально эстамп возник как способ репродуцирования, но в дальнейшем развился в большое самостоятельное искусство с богатыми традициями.

  Рисунок выполняется художником на бумаге или другом материале в одном экземпляре и является уникальным. Все авторские повторения и тем более копии, как правило, хуже оригинала. Но графическое изображение может быть выполнено художником и на таком материале, с которого путем обработки можно получить большое количество оттисков, каждый из которых считается оригиналом. Это эстампы и гравюры.

 Эстамп- одна из отраслей графики. Эстампом называют совокупность применяемых средств графической техники, предназначенной для этой цели, так и сам лист с нанесенным на него изображением. В таком случае эстамп- это самостоятельное произведение, предназначенное для украшения интерьеров или альбомов. Выполняется он обычно в одном из трех основных видов: в гравюре, в литографии или офорте.

В современном понимании под термином «эстамп» подразумевается имеющий самостоятельное значение графический лист. Гравюры являются ещё разновидностью, наряду с литографией и офортом. Следовательно, термины «гравюра»   и «эстамп» не идентичны: эстамп может быть выполнен, как в гравюре, так и в другой технике, а гравюра, в свою очередь, может и не быть эстампом. Таковы гравюры, сделанные для книг, - это уже не эстампы, так как они не имеют самостоятельного значения.

  Для печатания эстампов в полиграфической промышленности применяют специальные типографские краски.

Глава II. Из истории гравюры.

Краткий очерк истории гравюры.

  История гравюры – с древних времён до начала XX века – это история продольной и торцовой гравюры на дереве, резцовой гравюры на меди, офорта со всеми его разновидностями, а позднее и гравюры в сложной, комбинационной технике. Нельзя не упомянуть здесь и литография. Без всей этой предыстории не могла бы существовать и линогравюра. **Линогравюра существует ещё не более ста лет.** Чтобы лучше «почувствовать» её, нужно знать и всю историю гравюры.

  Первое упоминание о гравюре встречается в VI веке нашей эры в истории изобразительного искусства Китая, где гравюра имела прикладное значение и существовала в виде клейм, печатей в буддийских храмах и в качестве трафаретов для цветных тканей.

   В Европе уже с XV века существовали игральные карты, отпечатанные с деревянных досок. Первая гравюра на дереве была сделана в Германии в 1423 году. Во Франции, Италии, Фландрии и других странах она возникла несколько позже, а в России – в 1464 году. Толчком к развитию гравюры как самостоятельного вида искусства послужило, как известно, развитие наук, культуры, просвещения, - тогда же возникла необходимость пропаганды этих достижений, что и послужило основанием для изобретения типографского станка и развития книгопечатания.

  Наряду с книгами и гравюрами религиозного содержания печатались географические карты, буквари, технические рисунки. Параллельно с гравюрой на дереве развивалась гравюра на меди и офорт, причём эти виды существовали также и как прикладное искусство в виде орнамента на оружии и металлической посуде, в виде художественных шрифтов на надгробиях и т.д. Точной даты возникновения гравюры на металле нет, но её относят к середине XV века.

  В России при оружейной палате был целый штаб граверов, работавших в прикладном искусстве, из которых впоследствии вышли первые художники – профессионалы.

  Самостоятельное значение имеет и книжная гравюра, которая является преемницей книжной миниатюры. Самые древние миниатюры делались на пергаменте. Они интересны по композиции и красивы по краскам. Со временем, в XVII веке, рисунок миниатюр усложнился, линии в них становятся виртуозными, краски пестрее, ярче, вводится позолота.

В первопечатных гравюрах художник вначале не брал сложных, многофигурных сцен, а исходил из упрощенных композиционных построений, ограничивался изображением одной фигуры в центре листа, помещая по краям красивый орнамент, а ниже заглавную буквицу и шрифт. Изображения строились в основном за счёт черных линий. Белым штрихом иногда делали только орнамент. Изображения резались чрезвычайно тщательно и точно. Шрифт хорошо читался, так как в печати он был одной насыщенности. Титульные листы у таких книг являлись подлинно художественными произведениями книжного искусства. Заглавная буква часто печаталась красной краской и красиво выделялась на странице. Раньше в миниатюре художники от руки рисовали сложные переплетения из округлых линий. В гравюре это делать нецелесообразно, а поэтому появляются рубленые прямоугольные формы. Так же как и в миниатюрах, буквы в гравюрах изображали животные, но формы их упростились, стали восприниматься более чётко.

  С развитием техники гравюры в более поздний период усложняются композиции листов, изображения и орнаменты, появляются очень замысловатые заставки и виньетки, но все они хорошо «смотрятся» с текстом. В листе из книги **«Житиё Исаакия чудотворца» начала XVIII века** видно, что по-прежнему главное действующее лицо изображается в центре , а по краям вместо орнамента делается целых шесть сцен на общую тематику. Это прием, применяющийся в иконе.

Лубок – это гравюра на дереве в один цвет, выполненная, как правило, художником из народа. Лубок раскрашивался от руки акварельными красками. Это искусство возникло в Китае в VIII веке и получило широкое распространение во многих странах. В России оно возникло в середине XV века и оказало влияние на последующее развитие гравюры. Большинство исследователей – искусствоведов считает, что термин «лубок» происходит от лубяного короба, в котором продавцы носили для продажи эти гравюры. Сначала лубки изготовляли только в Москве, а затем они получили более широкое распространение , когда возникло несколько школ: киевская, новгородская и другие. В середине XVI века лубок широко распространился в Западной Европе. Не всегда лубок делался в технике обрезной гравюры на дереве: были лубки и в технике резцовой гравюры, меццо-тинто и в литографии.

  Самостоятельное значение русская гравюра приобрела в конце XVII и в начале XVIII веков, в эпоху Петра I. Широкое распространение у графиков получила тема архитектуры Петербурга.

   В этот период в западной Европе помимо живописи и рисунка развивается и гравюра. В немецкие мастера много внимания уделяли обрезной и резцовой гравюре. Большое влияние на последующее развитие искусства в Голландии и Фландрии оказал **Лука Лейденский** (1494-1533). Он, так же как и многие его современники работал в живописи и в гравюре. Переводил свои рисунки в технику резцовой гравюры на меди. Великий голландский художник **Рембрандт Ван Рейн** (1603-1669) был новатором и продолжал дальнейшие пути развития искусства. Он создавал шедевры как в живописи , так и в графике. Из всех техник он выбрал офорт, в котором можно идти от живописности, от пятна и в тоже время от рисунка, от линии. Среди итальянских мастеров выделяется большой знаток архитектуры **Дж. Б. Пиранези** (1720-1778), создавший несколько альбомов крупных декоративных офортов. Офортная техника более свободная, чем гравюра на меди, позволила ему широко и живописно изображать натуру и архитектурные фантазии, сохраняя строгий линейный рисунок. В Англии один из выдающихся художников - живописцев – **Хогарт** .У него есть множество гравюр с разными сатирическими сюжетами. Мы ценим этого художника , как создателя критического реализма. В области офорта работал великий испанский художник **Гойя.** Его офорты выполнены с применением акватинты, очень живописны.

   Из граверов других стран Необходимо отметить француза **Ж. Калло,** крупнейшего рисовальщика и гравера XVI-XVII веков. А так же немецкого художника и гравера – **Д. Ходовецкого.**

Гравюра на рубеже XIX-XX в.в.

     Интерес людей к гравюре с XVIII начал затихать и большую роль в возрождении гравюры как самостоятельного вида искусства сыграла техника репродуцирования в конце XIX и в начале XX века сначала на западе, затем и в России. Эта техника получила широкой развитие во многих странах. Это было время возникновения ряда новых областей графики, в том числе и линогравюры. В конце XIX и начале XX века гравюра получила дальнейшее развитие, особенно во Франции. Для нас более интересен именно этот период, так как он связан с возникновение гравюры на линолеуме.

Что касается возникновения первых линогравюр, то мы не располагаем точными сведениями о том кем и когда они были сделаны. **В истории искусства ещё не написано ни одного капитального труда по истории линогравюры, а имеющиеся о ней сведения как на русском, так и на иностранных языках крайне скуп**ы и даются в общих сведениях с эстампами в общих монографиях. Возникшая в это время гравюра на линолеуме не сразу получила распространение. Это был период, когда фотомеханический способ печати стал вытеснять репродукционную гравюру. Ища новые пути в искусстве, художники пришли к необходимости возродить гравюру как самостоятельный вид графики. От сухой манеры, распространённой в те года в репродукционной штриховой гравюре, они перешли к тональным сплошным покрытиям, к светотени. Первые работы в этой области делались в ксилографии.

    Переход от ксилографии к линогравюре совсем не освящён специальной литературе. Во всяком случае, специфика линолеума позволила достичь ещё большей лёгкости при гравировке, свободы использования в черно-белом изображении, а дешевизна материала имела положительное значение для развития цветной гравюры, где требовалось много досок. Художники работали в той и другой технике, а по манере изображения ксилографии порой выглядели как линогравюры.

       На развитие линогравюры в конце XIX века большое влияние оказали японские ксилографии, которые в это время стали пользоваться широкой известностью. Опыт японских мастеров представляет интерес для всех, кто изучает гравюру, поэтому на ней необходимо остановиться.

Японская гравюра.

    В Японию гравюра на дереве проникла из Китая, где она была известна с глубокой древности и в основном была посвящена религиозной тематике. С начала XVII в. в японском искусстве возникло новое течение. Художники обращались к природе, к людям, к окружающей их жизни и создавали реалистические произведения. Расцвет искусства был отчасти обусловлен тем, то в стране после длительных междоусобных войн был на долгий срок установлен мир.

     Культурным центром страны стал город Эдо, то есть Токио, где работало около тысячи художников – граверов. Расцветом всемирно известной японской гравюры принято считать период примерно в двести лет: от середины XVII до середины XIX века.

     Если в Европе и в Китае гравюра зародилась как репродукционная, то в Японии она стала самостоятельным видом искусства. Японские гравюры сразу можно узнать по точному рисунку, изящной линии, декоративной условности в цвете, красивым сочетанием цветов. Интересен метод их выполнения: делал рисунок обычно художник, который ставил свою монограмму , а вырезал гравюру мастер- резчик и печатал. Эти мастера обладали, как правило, помимо совершенства в своём мастерстве и художественным вкусом.

  Печатались японские гравюры водяными красками, размешанными на рисовом, клее, который не давал растекаться красочному слою. Краски наносилось широкой кистью типа флейц, а печатались гравюры вручную, с помощью костяной гладилки, по форме напоминавшей длину флакона. Большого давления не требовалось, так как пористая бумага легко впитывала краску.

  Сначала в Японии существовала чёрная гравюра. Родоначальником её принято считать Моронобу, который изображал несложные жанровые сцены и отдельные фигуры. Впервые применил цветную гравюры как самостоятельный вид искусства Хоронобу. Своим расцветом гравюра обязана таким художникам, как Утамаро, Хироге, Хокусай и многие другие.

  Девизом для их творчества можно взять слова великого художника Хокусаи: «ни что в природе не должно быть оставлено без внимания».

Линогравюра в России

    В России линогравюра возникла несколькими годами позднее, чем в других странах Европы. Начало XX века - это период, когда у нас гравюра почти целиком стала репродукционной или выполняла задачи книжного и журнального оформления. Из крупнейших мастеров, работавших в ксилографии и в офорте, следует в первую очередь назвать В. В. Матэ, который воспитал целое поколение замечательных графиков. Первым из русских художников применил линогравюру Н. А. Шевердяев, который во время пребывания в Париже в 1906 году выставил свои работы в этой технике и имел успех. В 1907 году к линогравюре обратился, ставший в последствии русским художником – гравером, И. Н.Павлов, который уже до этого имел громадный опыт в работе над репродукционной гравюрой. И. Н. Павлов заинтересовался гравюрой на линолеуме. По свидетельствам Шевердяева: «в Париже линолеум уже вытеснил обрезную гравюру. И только застарелые эстеты призирали этот новый гибкий материал». Павлов самостоятельно разработал технику гравирования на линолеуме и приёмы печати. В историю графики художник вошёл прежде всего своими знаменитыми сериями цветных линогравюр.

       Ещё с эпохи Возрождения начал проявляться интерес к экслибрисам. EXLIBRIS- слово латинского происхождения, приобретает в наши дни все большую популярность. Оно означает "из книг..." и часто в этом смысле употребляется, например: "Exlibris А. А. Сидорова". Но оно имеет и более общий смысл, обозначая книжный знак с любым текстом. Экслибрис может быть нарисован от руки, по трафарету, отштемпелеван, вытиснен на крышке переплета или корешке книги (суперэкслибрис) или же наклеен. Наклеиваются чаще всего листы тиражной графики. Экслибрис может быть связан с содержанием тех книг, для которых он предназначен, с особенностями характера занятий их владельца. Уже с изобретением книгопечатания книжный знак стал походить на современный: маленький эстамп, оттиснутый с гравированной на меди или дереве доски. В конце XIX - начале XX века экслибрисы все охотнее гравируют на дереве и новом материале - линолеуме.

   Линогравюрой занимались знаменитые русский художники Б. М. Пустодиев, М.В. Маторин, Суриков, В. А. Фаворский и многие другие. Увлекались линогравюрой и многие русские художники – живописцы.

  Блестящим офористом был и Нивинский, создавший целую школу московских граверов. Среди других художников, внесших большой вклад в развитие советской графики был А.И. Кравченко, так же работавший в области иллюстрации и гравюры на дереве, а так же другие выдающиеся советские художники. Традиции художников старшего поколения продолжают молодые графики. Большинство из них прошло основательную профессиональную подготовку в художественных вузах.

Глава III. Разновидности гравюры

   Гравюра может быть на дереве, на металле или камне, на линолеуме.

Гравюра на дереве получила название ксилографии, от греческого слова «ксилос» (дерево). Существует два вида гравюры на дереве: обрезная (или продольная) и торцовая. Сам термин чаще всего обозначает чёрно-белую торцовую гравюру на дереве, гораздо реже – продольную, которую принято называть «обрезная гравюра на дереве».

Цветную гравюру так и называют: «цветная гравюра на дереве». Для обрезной гравюры берётся грушевая сливовая или липовая доска продольного распила; изображение вырезается ножом или резцами и стамесками разной величины. Для торцовой гравюры берётся поперечная плоскость дерева твёрдых пород, в основном кавказской пальмы, при чём изображение режется резцами разной конфигурации.

Гравюры на линолеуме выполняются резцами разных сечений, каждый резец имеет желобок внутри. Для работы удобнее всего «пробковый» линолеум, хотя можно применять и другие сорта. На этом виде гравюры. Я остановлюсь чуть позже.

Гравюры на меди делают на медной доске резцами, аналогичными тем, которыми пользуются в торцовой гравюре.

    Термин «*литография*» происходит от греческого слова «литос» (камень). В этой технике изображение наносится мягким графическим карандашом особого состава на, различных размеров, известковый камень белого цвета, имеющий плоскую прямоугольную форму и зернистую фактуру. Затем камень обрабатывается травлением. Литография, как и гравюра на дереве и на линолеуме, выдерживает большой тираж – до нескольких тысяч оттисков.

В родстве с литографией стоит *альграфия*. В этом случае камень заменяется на алюминиевую пластинку. Но это устаревшая техника. Её недостаток – малый тираж.

Офорт включает в себя множество разновидностей. Собственно офорт – это изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку, покрытую кислотоупорным грунтом темного цвета. Рисунок процарапывается иглами разной толщины, после чего травят в кислоте.

Другой вид офорта – «сухая игла». Здесь изображение процарапывается на доске, лишённой грунта, и затем не подвергается травлению.

К офорту относится и «акватина» - способ, посредством которого к контуру, сделанному травлением или сухой иглой, добавляется тон по средствам покрытия соответствующих поверхностей раствором разъедающей цинк кислотой.

Монотипией называется оттиск, полученный на бумаге с изображения, нанесённого на металлическую доску или на стекло масляными красками.

  В последние годы часто применяют новые виды гравюры. Но все выполняются по принципам гравюра на дереве, линогравюры или офорта.

Глава IV. Работа с линогравюрой

                     Методика работы над гравюрой по линолеуму.

   Линолеум - благодатный материал для любых творческих замыслов: от экслибриса и книжной заставки до большой станковой гравюры как черной, так и цветной. Гравюра на линолеуме способствует развитию пластического видения. Занятие линогравюрой не только интересно, но и полезно тем, что приучает работать в материале, заставляет много рисовать, постоянно тренировать руку, глаз.

    Для работы над гравюрой необходимы линолеум, резцы или штихеля, валик, краски и бумага, а так же такие подсобные средства, как ножи, стекло, олифа и др. (Приложение №1). Для гравюры нужен пробковый линолеум, средней плотности, толщиной 2,5-3 мм. Перед работой его шлифуют пемзой или наждачной бумагой, поливая водой, сначала вдоль, а потом поперек. Чем лучше и ровнее отшлифован линолеум, тем легче будет на нем работать, тем более тонкий штрих можно получить в оттиске. На такой линолеум хорошо накатывается валиком краска, а значит, легче получить и хорошие оттиски. После шлифовки линолеум следует сложить и наложить на него пресс, чтобы он не заворачивался потом в трубку. Высохший линолеум необходимо протереть олифой и досуха вытереть.

    Первый этап работы –это создание эскиза. Эскиз должен быть хорошо продуман и проработан, обязательно нужно разобрать, де будет свет, а где – темные места. Желательно сделать это черными красками или хотя бы карандашом. Это самый ответственный этап работы. Здесь нужно уметь графически мыслить, переводить объемное изображение на «язык» черного и белого. За счёт штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений передаётся не только форма предметов, но и разница в их материалах. Эскиз делают в размер рисунка. На первой стадии свой работы нужно стремится найти общее графическое решение.

   После того, как решение найдено, переводят композицию на линолеум. Это можно сделать по-разному. При помощи карандаша перевести рисунок на кальку (калька дает возможность обратного изображения). Положить ее на линолеум, натертый воском, рисунком вниз и гладкой пластинкой (обратным концом ручки) передавить изображение по контуру. Воск дает возможность четкого контура. Можно положить под кальку на линолеум копировальную бумагу, тогда линолеум не обязательно натирать воском, и обвести рисунок карандашом. Переведенный рисунок нужно обвести тушью, чтобы он не стерся в процессе работы. Тонкие линии обводятся пером, а большие черные пятна закрашиваются кистью. Переводя рисунок, надо помнить, что все, изображенное на линолеуме, при печати получится в обратном, "зеркальном" изображении.

   Углубления на линолеуме делаются штихелями - резцами различных профилей и размеров (грабштихель, мессерштихель, шпицштихель, болтштихель, флахштихель, фаденштихель, тонштихель) (Приложения №2,3).

Половина успеха в гравировании зависит от остроты резца. Необходимо помнить о технике безопасности, чтобы избежать возможных неприятностей.). В подобном деле большое значение имеет правильное расположение кистей рук. Принято левую (не режущую) руку, придерживающую линолеум во время работы, держать ниже правой, рабочей руки. Это необходимо потому, что резец может сорваться, а в таком положении рук он не нанесет повреждений.

  Прежде чем приступить к своей работе, необходимо немного поупражняться на маленьком кусочке линолеума, отработать глубину и форму штриха. Упражнения могут быть такими:

1) расположить несколько линий - сначала на одинаковом расстоянии друг от друга, затем, постепенно увеличивая это расстояние, довести частоту этих линий до максимальной разреженности (то есть до полной плотности цвета в оттиске);

2) перекрещивающиеся линии;

3) волнистые линии;

4) точечные линии (глубокий нажим и слабый);

5) линии по кругу и т.д.;

6) работа разными по профилю резцами.

     В работе необходима последовательность. Гравирование линолеума лучше начинать сразу с ответственных мест. Сначала обрезают тонким линии, прорезают штриховку, а потом широким резцом выбирают ненужные места фона. Полезно чередовать мелкую, «ювелирную» работы с выборкой больших плоскостей. Тогда отдыхает глаз и работа идёт продуктивней. Вырезание гравюры требует аккуратности, усидчивости, терпения, ни в коем случае нельзя спешить. Полезно знать, что чем крупнее штрих, тем глубже его нужно прорезать.

Для печатания первого пробного оттиска берётся черная типографская или масляная краска, которая валиком наносится на линолеум равномерно, так, чтобы не было комочков и неровностей. Напечатать несколько оттисков на станке или вручную. Один их них следует беречь независимо от качества, а на втором исправлять тушью или белилами, моменты, которые недоработаны. После, исправляется сама работа на линолеуме и делается очередной пробный оттиск. Оттиск считается хорошим, если тон краски темный и глубокий, а слой не слишком густой и не жидкий, когда хорошо и чётко   пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые штрихи, нет следов царапин и других дефектов линолеума, бумага не помята и не надорвана. Свежий оттиск на гладкой бумаге нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время они должны сохнуть.

   После окончания работы форма и валик тщательно промываются скипидаром и протираются тряпочкой.

Произведение значительно выигрывает от того, как его оформить; надо учитывать не только изображение, но и фон. Лучший фон для черных отпечатков — поля бумаги, на которой напечатан отпечаток. Лучше делать их большими, чтобы потом отрезать в случае необходимости.

Рамки для эстампов лучше брать узкие, деревянные, если дерево очень светлое, рамку можно протравить крепким чаем или настоем дубовой коры. После протравливания рамку покрывают прозрачным лаком. Можно обойтись и обычным стеклом без рамок, зажав эстамп между стеклом и картоном алюминиевыми прищепками, прикрепив их на обороте шпагатом или прочной нитью.

Способы печати

  По способам печати всё многообразие приёмов и разновидностей техник сводится к трём видам. **Первым** из них является *высокая печать*. В этой технике отпечаток дают те участки, которые остаются на плоскости доски. В полиграфии доска, с которой печатается большой тирах оттисков, называется клише. **Вторым** способом является *глубокая печать*. При этой технике изображение на бумаге дают те места, которые на доске углубляются. Таковы, например, гравюры на металле или офорт. **Третий** вид – *плоская печать* (литография) достигается тем, что изображение обрабатывается таким способом, когда одни участки принимают краску, а другие – нет. Печатную форму в литографии называют камнем.

 Станки для печатания гравюры существуют разных конструкций. Для высокой печати применяется станок в виде параллельных плит, которые соединяются с помощью рычага и прижимают лист к доске. Так же в линогравюре применяется ручной метод высокой печати. Лист бумаги накладывается на накатанную краской поверхность линолеума, а затем осторожно протирается столовой ложкой. Станки для глубокой печати устроены так, что верхняя плита заменяется вращающимся цилиндром, од которым прокатывается нижняя плита вместе с доской. При этом бумага вдавливается в углубления на доске. Тот же принцип печатания используется и в литографии, только давление здесь меньше. При высокой и плоской печати краска на обработанную поверхность накатывается валиками, а в глубокой печати втирается тампоном и ладонью руки.

Глава V

Портреты в линогравюре

Портрет как жанр в искусстве

Портре́т ([фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *portrait*, от старофранц.*portraire* — «воспроизводить что-либо черта в черту», устар. [парсуна](http://shedevrs.ru/o-iskusstve/109-istoriya-portreta.html) — от [лат.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *persona* — «личность; особа») — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами ([живописи](http://shedevrs.ru/materiali/208-givopis.html), [графики](http://shedevrs.ru/materiali/206-grafika.html), [гравюры](http://shedevrs.ru/materiali/201-gravura.html), [скульптуры](http://shedevrs.ru/materiali/262-skulptura.html), [фотографии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F), [полиграфии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)).

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный [жанр](http://shedevrs.ru/janri.html), целью которого является отображение визуальных характеристик модели. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека». Портрет — это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация.

На развитие портретного жанра влияют две тенденции:

1)прогресс технических изобразительных навыков, например;

2)развитие представлений о значимости человеческой личности.

Наибольших вершин портрет достигает в период веры в возможности человека, его разума, его действенной и преобразующей силы. «Портрет в своей современной функции — порождение европейской культуры нового времени с ее представлением о ценности индивидуального в человеке, о том, что идеальное не противостоит индивидуальному, а реализуется через него и в нём». Именно поэтому жанр находился в упадке в XX веке: «как может он процветать, когда мы полны стольких сомнений в себе?». Периодами расцвета портрета считаются [римский скульптурный портрет](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82), портрет эпохи Возрождения, XVII и 2-й половины XVIII веков и , как мне кажется, портрет новой России ХХI века.

История портрета в линогравюре

Техника, в которой выполнен портрет, является одним из важных факторов, влияющих на образ созданного портрета. В период Древней истории приоритет оставался за *портретами, выполненными в камне*. В период Возрождения на первый план вышли портреты, *выполненные*[*маслом*](http://shedevrs.ru/o-iskusstve/113-maslo.html), до настоящего момента сохраняющие первенство.

В Новое время портреты, выполненные более дешёвыми и менее трудозатратными средствами (*сначала*[*карандаш*](http://shedevrs.ru/materiali/135-karandashi.html)*и*[*акварель*](http://shedevrs.ru/materiali/151-akvarel.html)*, затем*[*гравюра*](http://shedevrs.ru/materiali/201-gravura.html)*, позже фотография*) занимали нишу популярных и часто тиражируемых портретов, существуя параллельно с живописными. Гравюра часто использовалась для тиражирования известных живописных портретов.

 Так, с конца 40-х до середины 60-х Пикассо особенно часто обращался к наследию старых мастеров, создавая свои оригинальные вариации известных картин прошлого. Во время создания этого портрета репродукция картины Лукаса Кранаха Мл. висела в мастерской **Пикассо**. Он рисует тот же женский образ в зеркальном в отражении и добивается совершенно необычного эффекта (Приложение №4). Не менее известны и другие работы Пикассо в технике линогравюры, например, «Портрет идальго». 1965. Цветная линогравюра . В технике линогравюры работал и **А.А.Матисс** (Приложение №5).

Не меньший интерес к линогравюре проявляли и русские художники.

Первым из русских художников применил линогравюру Н. А. **Шевердяев**, который во время пребывания в Париже в 1906 году выставил свои работы в этой технике и имел успех. В 1907 году к линогравюре обратился, ставший впоследствии русским художником – гравером, **И. Н.Павлов**, который уже до этого имел громадный опыт в работе над репродукционной гравюрой. И. Павлов самостоятельно разработал технику гравирования на линолеуме и приёмы печати. В историю графики художник вошёл прежде всего своими знаменитыми сериями цветных линогравюр (Приложение №6).

Большой интерес представляют работы Ларисы Николаевны **Судаковой,** особенно цветные линогравюры (Приложение №7).

Особый вклад в развитие русской графики внес **В.Фаворский**. Гравюры мастера, по мнению многих искусствоведов, в полной мере продемонстрировали принципы его теории в искусстве. Не случайно именно они принесли Фаворскому мировую известность. «Движение от пятна», «валерные поиски», элементы восточных орнаментов в начале и следование законам соцреализма в конце жизни — все это мастер отразил в своих гравюрах. Владимир Андреевич подробно изучал возможности организации пространства на холсте через синтетический и аналитический методы.

Работы Фаворского разнообразны по динамике: от равновесных и статичных до полных движения. Однако всех их объединяет отсутствие чрезмерного натурализма и фальшивой сентиментальности.

Фаворский избегал бездумной игры формами и механического конструктивизма. Вместо этого в его работах прослеживаются лирические мотивы, простота и ясность, а вместе с тем богатство оттенков настроения .

Поднять искусство советской гравюры Фаворскому помогли его отличные навыки рисовальщика. Художник разработал особую систему приемов, чтобы передать еще не законченное действие: совмещение в композиции события, происходящих в разное время, многофигурные иллюстрации, где начало и конец действия изображены за пределами основной композиции и некоторые другие. Фаворский активно использовал метафоры и аллегории в своем творчестве (Приложение №9).

Именно Фаворского называют родоначальником московской школы графиков. Портретные линогравюры отразили талант и главные художественные принципы мастера. Самая большая заслуга Владимира Андреевича в переводе старого языка гравюры в новое время.

В. А. Фаворский нарезал более 500 больших гравюр. Богатый арсенал приёмов, которым владел мастер, способствует не только содержательной простоте и ясности, но и лиризму, передаче оттенков настроения в его работах. Художник всю жизнь учился — и на отрицательных, и на положительных примерах.

По стопам Фаворского пошли и другие русские художники. Так, посетители молодежной выставки 1958 года впервые увидели линогравюры Иллариона Голицына из серии "Будни пригорода" (1957-1958) **Иллариона Голицына**, строгие, простые по своему языку. А в том же году на Международном фестивале в Вене линогравюра "На балконе" (1958) энергично и смело "заявила" о рождении нового таланта. За нее художнику была присуждена серебряная медаль. С тех пор Голицын - участник многих всесоюзных и зарубежных выставок. Его линогравюры можно найти в крупнейших музеях нашей страны: в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и других(Приложение 10).

Юрий Могилевский - заслуженный художник РСФСР с 1964 г.
Знаменитый графический портрет Маяковского его работы украшает фасад Театра Маяковского как эмблема . Юрий Могилевский известен как монументалист, московские высотки украшены керамикой, сделанной по его эскизам. Портреты Пушкина, Достоевского, Л. Н. Толстого, Гоголя, Михоэлса, написанные Юрием Могилевским, вошли в классику российской графики. Иллюстрации к "Двенадцати стульям" Ильфа и Петрова, "И дольше века длится день..." Айтматова были дополены в последние годы жизни художника работами, созданными в совершенно новой стилистике, графическими сериями "Песни Библии" и "Екатерина" (Приложение №11).

Илларион Владимирович Голицын родился 20 мая 1928 года в Москве. Своего отца В. М. Голицына, иллюстратора книг, художник считает первым наставником. Становлению художника способствовал своими советами П. Д. Корин. В 1953 году Голицын закончил факультет по художественной обработке дерева Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановского) и стал работать над проектами интерьеров для волжских кораблей "Ленин" и "Советский Союз" в Московском архитектурном бюро судостроительной промышленности.

Большую роль в судьбе Голицына сыграл выдающийся советский гравер В. А. Фаворский, с которым молодой художник познакомился в 1950 году. Беспредельная преданность Фаворского искусству, его образованность и широта интересов привлекли Голицына (Приложение №12). Чудо превращения доски в бесценный по своему совершенству предмет искусства произвело неизгладимое впечатление на молодого художника. Голицын видел, как Фаворский делал оттиски со своих линогравюр из "Самаркандской серии". Молодой художник был также под впечатлением первой выставки мексиканской гравюры в Москве, поразившей его монументальной силой и экспрессией образов Приложение №12). В Сормове, где шла работа по отделке интерьеров кораблей, в часы досуга он пробовал резать на линолеуме.

За последние годы возросло композиционное умение Голицына. В линогравюрах художника появилось еще больше воздуха и света прежде всего потому, что гравер сделал еще более светоносной бумагу.

Искренний, талантливый художник сейчас в расцвете творческих сил. От него можно ждать еще много интересных содержательных произведений.

Ярким примером использования возможностей линогравюры может быть портрет В. В. Маяковского, выполненный художником **Ю. Могилевским.** Каждый штрих, пятно подчинены передаче образа. Здесь нет деталей, нет полутонов — все решено только белым и черным. Выразительность достигнута предельной лаконичностью и обобщенностью изображения. Портрет хорошо воспроизводит мужественный и вдохновенный характер поэта, он созвучен его поэзии (Приложение №13).

Портерет в линогравюре есть и у известного живописца Б. Кустодиева . Он отличается богатством орнамента, игрой света и тени (Приложение №14).

Яркостью выразительных средств , разнообразием деталей отмечены работы **Воробьёвой Ирины**. Она запечатлела движение, портрет её дочери очень живой и динамичный (Приложение №15). Глубина проникновения в душу героев видна в иллюстрациях к роману В. Шишкова "Угрюм-река" (Приложения №15,16).

Удивительно интересны поиски новых форм выражения у художников периода оттепели. Таковы работы **С.Красаюскаса**. Лаконизмом и лиризмом отличается его работа для журнала «Юность», 1961 года (Приложение №17).

Особым психологизмом отмечены работы художника В. Антощенкова-Оленева , большой интерес вызывает его работа «Портрет Мейерхольда». На ней запечатлён великий реформатор сценического искусства на фоне театральных декораций. Поза , взгляд, мимика и жесты говорят о глубоком проникновении художника в душу творца театральных постановок (Приложение №17).

 Савва Григорьевич Бродский (1923–1982) – советский художник, книжный иллюстратор, архитектор, скульптор и поэт. С начала 1960-х Бродский занимался книжной графикой, и эта работа стала главной в его жизни. Бродский создал иллюстрации к множеству книг, в том числе «Шинели» Н. Гоголя (книга с иллюстрациями С.Бродского издана после смерти художника в 1985 г.). В цикле цветных линогравюр к повести Н.В.Гоголя "Шинель" современный художник С.Г.Бродский по-новому прочел классическое произведение. Он прибегнул к излюбленному приёму , изобразив портрет Н.В.Гоголя через его отражение в зеркале (Приложение №18). Художник изображает портрет, показывая историческую эпоху, породившую героев произведения.

В мае 2007 года в подмосковной Коломне при поддержке Правительства Московской области отмечался праздник Славянской письменности и культуры. Московское областное отделение Союза художников России возглавлял человек широкой души и редкостного дара, глубоко верующий, посвятивший огромный пласт своего творчества теме православия, народный художник России, лауреат Международной премии Фонда Андрея Первозванного **Сергей Михайлович Харламов.** К ранним его работам можно отнести линогравюру «Да здравствует Ленинизм!» (Приложение №19).

О нем заговорили еще в 70-е, когда молодой выпускник Строгановки, художник-график, работающий в строгой классической манере, создал серию гравюр к книге "Путешествия Гулливера". Его работы отличались оригинальным подходом и живой мыслью и сразу принесли художнику европейскую известность. Но подлинную славу принесла Сергею Харламову русская, православная тема, ставшая стержневой для его творчества. Переплавив в своей душе все "страхи и упреки", он создает произведения широкомасштабные по содержанию и классические по форме. Среди них серия линогравюр "Куликовская битва", образы русских святых Дмитрия Донского и Александра Невского, альбомы "Преподобный Сергий Радонежский" и "Отечественная война 1812 г.", знаменитая "Молитва перед боем" (Приложение №19).
 Думаю, что его искусство способно "перевернуть" душу. Взять хотя бы гравюры к книге Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". Каждый штрих, каждая деталь "говорит" здесь не только по-русски, но и языком героев Гоголя. Будь то колесо от телеги, или бутыль, или ведро, или солома на крыше. А ведь изображаете вы не только что-то светлое, но и нечистую силу. Но чувство такое, что свет всюду побеждает(Приложение №20).

Интересны также и поиски молодых современных художников . Например, работа Виктора Пономаренко «Портрет альпиниста». Линогравюра и работа Елены Самохиной (Приложение №21).

Заключение

      В моей работе в первой главе раскрывается такое понятие, как «эстамп», то есть имеющий самостоятельное значение графический лист. Вторая глава включает в себя некоторые факты из истории возникновения, как гравюры, в общем, там и линогравюры. Третья глава содержит информацию о видах гравюра. Существует всего три вида гравюр - на дереве, на металле или камне, на линолеуме. Но эти виды делятся ещё на подвиды. Гравюра на дереве может быть продольная или обрезная и торцовая. Гравюра на металле – офорт- включает в себя множество разновидностей. Вообще - это изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку, покрытую кислотоупорным грунтом темного цвета. Рисунок процарапывается иглами разной толщины, после чего травят в кислоте. Другой вид офорта – «сухая игла». Здесь изображение процарапывается на доске, лишённой грунта, и затем не подвергается травлению. Причем нужно учитывать, что гравюра и на линолеуме, и на дереве, и на металле может быть напечатана тремя способами: высокая печать, глубокая и плоская. В этой работе я подробно останавливалась на линогравюре, её истории, технике исполнения, а также над портретом в линогравюре. Тема перспективная, работу над ней можно , тем более, что эта тема до сих пор не разработана в искусствоведении.

В процессе работы я пришла к следующим **выводам** :

1. Несмотря на то что линогравюра – это сравнительно новое направление в искусстве, она получила признание как искусствоведов и художников, так и людей, далёких от искусства по всему миру.
2. Не одно поколение художников - граверов посвятили себя данному виду искусства. В разных странах ежегодно проводятся выставки работ, как мастеров, так и детей. Например, в Японии в 2001 году проводилась большая выставка разных видов гравюр : ксилография (резьба по дереву), литография (по камню), офорт (изображение, нанесённое на медную или цинковую пластинку),линогравюра (на линолеуме). Работы, присутствующие на выставке были очень высокого уровня, видно, что дело рук настоящих мастеров своего дела.
3. Развитие человечества не стоит на месте. Цивилизация бурно развивается с течением времени, куда-то спешит, зачем-то торопится, словно пытается догнать ушедший из-под носа автобус... И для того чтобы воплотить все новые идеи, мысли, чувства людей неотъемлемая часть человеческой жизни – искусство тоже идёт вперёд в своём развитии. Старые традиции гравюры, заложенные художниками ещё в XV веке, постоянно дополняются и обновляются. Появляются новые приёмы и стили. Техники выполнения, а так же и инструменты совершенствуется. Теперь, вместо мастерских, где обучались художники, – существуют художественные вузы, где профессиональную подготовку может получить каждый, имеющий желание и возможности. Как известно, желание –двигатель прогресса.
4. Портрет в линогравюре сегодня –перспективное направление в искусстве. Новое время требует нестандартных решений. Портрет в линогравюре , несомненно, является таковым, поскольку является мощным сконцентрированным выражением характера человека, его устремлений и настроя. Это более лаконичное средство , нежели портрет в живописи. Кроме того, портрет в линогравюре можно напечатать на баннере, на обоях, на отштукатуренной стене, на визитке и т.д. Фантазия не имеет пределов. Я думаю, за портретом в линогравюре – будущее.

Литература и источники :

1. Левитин Е. С., Современная графика капиталистических стран Европы и Америки, М., 1959;
2. Леонтьева Г. К., Дорогой поиска, Л. — М., 1965.
3. Павлов И., Маторин М., Техника гравюры на дереве и линолеуме, М., 1952;
4. Староносов П. Н., Гравюра на линолеуме, М. — Л., 1938;

Источники :

1. <http://www.pressmon.com/ru/a/ru/1606994/SERGEY-HARLAMOV-HUDOJNIK---ETO-MIROVOZZRENIE#ixzz3V7uZTPJd>

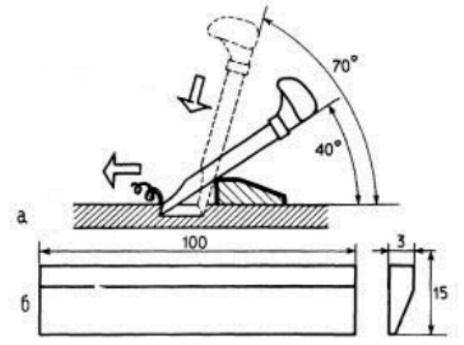
Приложение №1

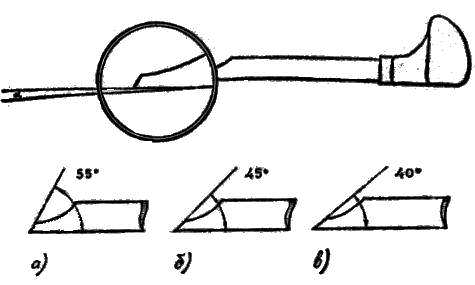
И. В. Голицын. «Натюрморт с принадлежностями гравёра». 1962.

Приложение №2

Гравирование штихелем:

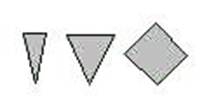

                                                  Углы отрыва.

Приложение №3

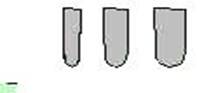
                                  Виды штихелей.

          - грабштихель.

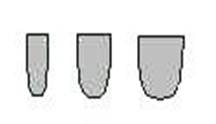
           - мессерштихель

              - шпицштихель

              - флахштихель

           - тонштихель

           - фаденштихель

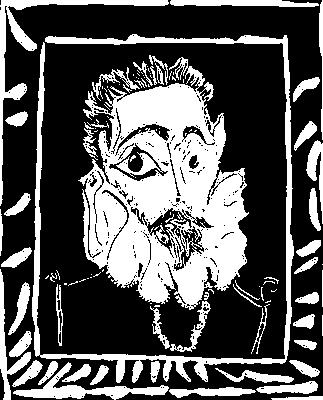
            - болтштихель

Приложение №4

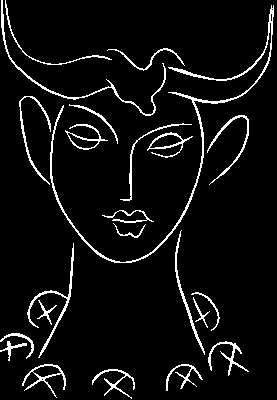
Линогравюра Пикассо

[](http://picassolive.ru/wp-content/uploads/2012/10/Lucas-Cranach-der-Jungere_Portrat-einer-vornehmen-Dame_1564.jpg)

Приложение №5

П. Пикассо. «Портрет идальго». 1965. Цветная линогравюра.

        А. А. Матисс. Иллюстрации к «Пасифае» А. Де Монтерлана. 1944.

Приложение №6

И.Павлов «Портрет Ф.М. Достоевского, линогравюра

Приложение №7

Судакова Лариса Николаевна (1934) А.Муравьева Цветная **линогравюра**

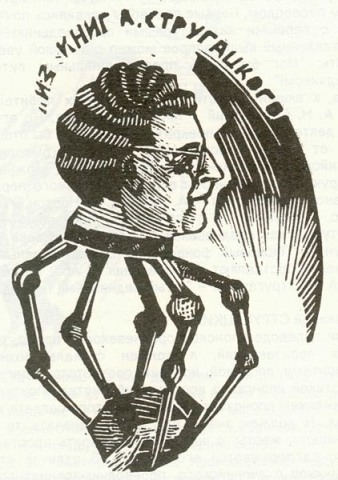
Приложение №8

В .Фаворский «М.В.Юдина исполняет сонату Бетховена 32»,

линогравюра, 1956г.

Приложение №9

В. Фаворский «Из книг А.Стругацкого», линогравюра

Приложение 10

И. Голицын «Утором у Фаворского», линогравюра.

Приложение №11

Мать и дочь. 1959. Линогравюра

Мать и сын. 1962-1963. Линогравюра.

Приложение №12

Владимир Андреевич Фаворский. 1961. Линогравюра.

Три художника. 1962. Линогравюра к афише.

Приложение №13

Ю.Могилевский. «Портерет В.Маяковского» линогравюра.

Приложение №14

Портрет Ю.Е.Кустодиевой. 1926 - Кустодиев Борис.

Приложение №15

Воробьева Ирина Портрет Алены, дочери художницы (линогравюра, 1960)

Воробьева Ирина Иллюстрация к роману В. Шишкова "Угрюм-река"

Анфиса. (линогравюра, 1967)

Приложение №16

Воробьева Ирина Прохор и Ибрагим

Иллюстрация к роману В. Шишкова "Угрюм-река" (линогравюра, 1968)

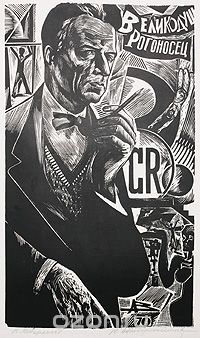

Воробьева Ирина Старцы.

Иллюстрация к роману В. Шишкова "Угрюм-река" (линогравюра, 1968)

Приложение №17

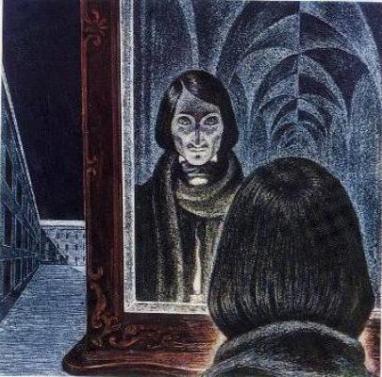

С.Красаюскаса, линогравюра для журнала «Юность», 1961 года:

В. Антощенкова-Оленев. «Портрет В.Э.Мейерхольда»,

Линогравюра, 1970г.

Приложение №18

С.Г. Бродский . «Портрет Н.В. Гоголя», линогравюра.

Иллюстрация к повести «Шинель»

Приложение №19

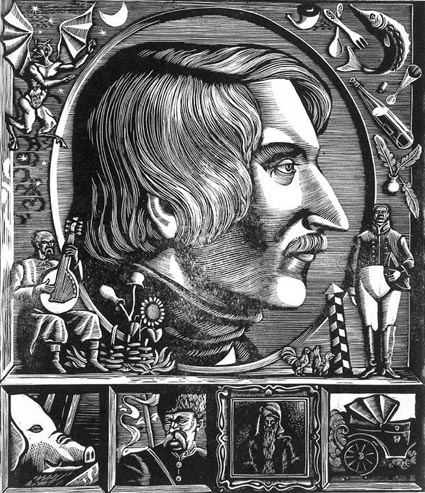

Сергей Михайлович ХАРЛАМОВ . «Да здравствует Ленинизм!»

Из серии «На поле Куликовом», линогравюра, 1977 год

Приложение №20

Харламов С. М. **Портрет** Н В Гоголя. 1970-е. Бумага, **линогравюра**

Приложение №21

Виктор Пономаренко «Портрет альпиниста». Линогравюра :

Елены Самохина, линогравюра