

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.27.99.003

Линогравюра. Работа в материале над малой формой печатной графики для студентов второго курса по направлению обучения «Графика»

Шабанова Надежда Сергеевна

Преподаватель,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
190005, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 4;
e-mail: silmapilk@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются основные этапы создания цветной линогравюры по заданию «малая форма печатной графики» на примере задания у студентов второго курса по направлению «Графика». Уделяется внимание системному подходу создания эстампа, разбираются наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми может столкнуться студент, начинающий работать в печатной графике, проходя полный цикл создания гравюры от эскиза до готового оттиска. В статье также проведены отбор и адаптация приемов успешного ведения работы над цветным эстампом. Процесс выполнения разбит на этапы, исполняя которые, студенты получают навыки, позволяющие выполнить учебное задание по теме «работа в материале над малой формой графики». У учащихся формируются знания процесса создания цветной линогравюры, построения композиции листа, работы с тоном, необходимые в графическом творчестве.

Для цитирования в научных исследованиях

Шабанова Н.С. Линогравюра. Работа в материале над малой формой печатной графики для студентов второго курса по направлению обучения «Графика» // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 12А. С. 21-30. DOI: 10.34670/AR.2025.27.99.003

Ключевые слова

Гравюра, линогравюра, эстамп, оттиск, печатная форма, рисующий цвет, высокая печать, учебный процесс, композиция, цветовое решение.

Введение

Студенты, обучающиеся по направлению «Графика», по мере прохождения учебной программы, знакомятся с техниками печатной гравюры, имеющими богатую историю и традиции. Каждая гравюрная техника обладает своими выразительными возможностями. Знакомясь с гравюрой и исполняя ее, студенты получают понимание композиционной компоновки, пластического решения печатного листа, развивают колористические навыки, а также узнают основные принципы тиражной техники. Работа над эскизом развивает в учащихся точность и лаконичность, избирательность при работе над выбранным сюжетом. В задачу обучающихся входит выявить природу линогравюры, и исходя из ее особенностей, максимально выразительно воплотить образ будущей работы. [Кофтуна, 1963, с.34]. Поэтапное выполнение задания знакомит обучающихся с техникой линогравюры от подготовки цветного эскиза, в котором учитывается наложение цветowych пятен, до раскладки эскиза на цветочные слои, по которым вырезаются печатные формы. Они, впоследствии, при печати и совмещении, воплощают эстамп.

Основная часть

Существуют некоторые сложности в работе над заданием, выполняемым в печатной технике линогравюры. Так, при подготовке эскиза к гравированию на линолеуме, необходимо определить заранее, какие участки изображения будут вырезаться, а какие останутся нетронутыми. На эскизе это будут темные, не пробельные участки, их надо будет учесть при работе над формой; впоследствии при процессе гравировки эти участки останутся на форме без гравировки. Эскиз для гравюры разрабатывается детально, так как от этого зависит успех гравирования. При этом стоит учитывать, что эскиз делается в зеркальном виде, так как при печати изображаемое с формы переносится на бумагу в зеркальном изображении. Студенту необходимо выявить в изображаемом композиционный центр, это происходит путем отбора акцентов на главные и второстепенные. Изобразительный центр несет в себе основную смысловую нагрузку. В формировании композиционного центра, а также всей композиции в целом, активно применяются пятна и контрасты. Так же в эскизе идет работа над колористическим решением. Цветная линогравюра более сложная техника в исполнении, в отличие от одноцветной, поскольку выполняется с нескольких форм. Для каждого цвета создается отдельный слой со своим вырезанным рисунком, затем слои совмещаются, путем последовательного наложения на основной лист. Каждый слой выполняется так, что он участвует в формировании основного и дополнительных акцентов эстампа. «В силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, цветочные решения в графике существенно отличаются от цветочного решения в живописи в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов» [Лещинский, 2003, с.7].

Так, следует учитывать, что, работая над цветочным эскизом, обучающийся должен минимальным количеством красок создать больше цветочных оттенков, так как при наложении разных цветов одновременно на один и тот же участок складывается новый, более сложный по составу цвет.

Для ознакомления с процессом работы над цветочной гравюрой, студентам предлагается выполнить задание в малой форме печатной графики, на тему поздравительной открытки, на основании предварительно исполненного эскиза.

Весь процесс работы можно разделить на несколько этапов. Для начала проводится ознакомительная беседа со студентами о разновидностях и способах печати гравюры (Рис.1-2). Отдельно рассказывается о гравюре с высоким способом печати. Также проводится беседа о технике безопасности при работе над линогравюрой.

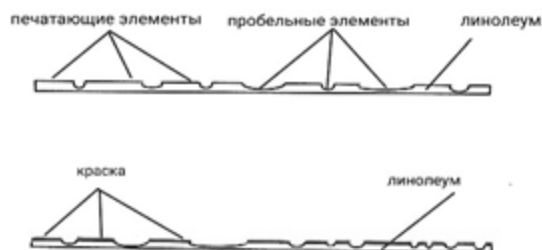

Рисунок 1. Элементы формы при высокой печати

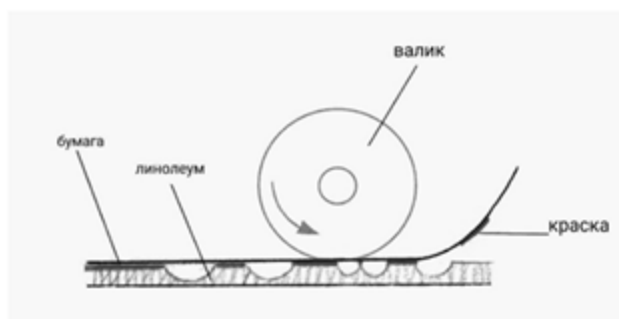

Рисунок 2. Процесс печати высоким способом

Первый этап-создание эскиза.

Пластические возможности линогравюры, позволяют трактовать изображаемое по-разному, в зависимости от поставленной задачи. Форма может решаться как через светотеневую моделировку, так же есть возможность декоративного хода в решении поставленных задач. Так или иначе, перед учащимся, приступившим к работе над эскизом для цветной гравюрой, встает задача распределения на изобразительной плоскости тональных и цветовых акцентов, а также определение количества рисующего цвета. Именно рисующий цвет является важным при первичном знакомстве с цветной гравюрой, он может помочь при создании изображения, а также в распределении цветовых пятен в будущей гравюре. «Черный цвет в высокой гравюре служит материалом, из которого строится изображение» [Лещинский, 2003, с. 85]. За счёт штрихов, их толщины, частоты, размеров, направлений передаётся не только форма изображаемых предметов, и весь строй будущей работы. При исполнении эскиза для цветной гравюры контур делается темперой или несмываемой тушью, с применением подкраски для распределения цветовых пятен. Важным является приведение изображаемого к определенной цветовой гамме, а также обобщение цветного рисунка так, чтобы минимальным количеством красок наиболее полно выразить творческий замысел будущей работы. Перед выбором окончательного варианта эскиза, одобренного для печати, учащиеся исполняют ряд подготовительных действий, в которых осуществляется поиск смысловых и цветовых акцентов будущей работы.

Исполняя эскиз, студент работает над цветовой гаммой, используя столько красок, во сколько отдельных цветов он будет печатать свою композицию. Каждый цвет-краска вырезается на отдельном куске линолеума, полученные клеше печатаются последовательно на одно и то же место на бумаге каждая своей краской. Учащемуся следует учитывать, что в результате отдельные краски при наложении друг на друга могут дать новые составные цвета [Школа изобразительного искусства, 1963, с.97]. Например, если для цветной линогравюры взять синюю, желтую, красную и черную краски, то на оттиске, кроме этих четырех цветов, могут быть получены новые составные цвета: зеленый, фиолетовый и оранжевый (Рис.9-10). Для этого на каждом куске линолеума нужно гравировать не только основной цвет, но и те места, куда этот цвет входит как составляющий. Например, при гравировании красного цвета нужно оставлять печатающими и те места, которые на оттиске должны быть фиолетовыми и оранжевыми; при гравировании синего — те места, которые должны быть фиолетовыми и зелеными. Так, любая темная краска при наложении на какой-либо другой цвет дает несколько иной оттенок, чем при печатании на чистой белой бумаге [Фалилеев, 1923, с.17–18]. Например, если поверх черной краски будет ложиться красная, получится насыщенный коричневый цвет. Цветовые наложения в эскизе хорошо получаются при работе акварелью. Обогащая палитру эскиза, путем наложения ограниченного количества цветов, студент привыкает к специфике работы над цветной гравюрой, приобретает навык, который в дальнейшем поможет им при работе над полиграфической продукцией.

Второй этап-работа с формой.

Перенесение рисунка на линолеум, гравировка.

После того, как эскиз отрисован, рисующий цвет переносят на линолеум. Переводя рисунок, надо иметь в виду, что всё изображённое при печати получится в обратном, «зеркальном» изображении (Рис.3 а, б). Переведённый рисунок обводится тушью или несмывающимся маркером, чтобы он не стёрся в процессе работы.

Рисунок 3. А – Перенесение рисунка на линолеум через кальку. Рисунок переводится в зеркальном отображении. Б – Доска рисующего цвета с накатанной краской

После того, как рисунок переведён, обучающийся начинает процесс гравировки. Так как линогравюра относится к типу высокой печати, то все вырезанное на поверхности формы будет печататься белым, а оставшиеся, выпуклые места линолеума будут печататься цветом, на основании эскиза (Рис.1-2). Первым гравируется доска с основным или рисующим цветом.

С него делают пробный оттиск-отпечаток линолеума на бумаге (Рис. 4). В зависимости от результата форма на этом этапе доделывается, вычищаются пробельные места. После того как форма окончательно доработана и соответствует художественному замыслу работы, основной цвет перетискивается с помощью станка на доски с другими цветами.

Рисунок 4. Пробная печать

Далее вырезаются остальные доски, с другими цветами входящими в эскиз. Они так же корректируются после пробной печати с точки зрения их совмещения с основным и другими цветами композиции. (Рис.5 а-б,6 а-б).

Третий этап-печать.

После того как все доски вырезаны, гравюру можно печатать (Рис.4). В литографской мастерской кафедры рисунка СПбГАСУ линогравюра печатается на офортном станке без давления или пресса (Рис.8). При печати цветной гравюры, для окончательного совмещения цветов на оттиске используют одинаковый формат линолеума под каждый цвет. Доски вкладываются в специально подготовленную папку для совмещения. Этот способ дает возможность напечатать форму наиболее ровно и без смещения по отношению к другим цветам, напечатанным аналогичным образом. Возможен также способ совмещения цветов по меткам. Для этого на каждой форме в одних и тех же местах ставятся метки для совмещения. В этом случае в процессе участвуют иглы при помощи которых оттиски совмещаются с каждой доской линолеума в процессе печати. После первого совмещения цветов обучающиеся могут внести правки. На этом этапе доски каждого цвета окончательно корректируются и подгоняются друг к другу по совмещению и фактурам. Оттиск считается удачным, если красочный слой каждого

цвета ровно без смещений лег на лист, хорошо и чётко пропечатаны шприхи и детали формы, поля эстампа остались не запачканными руками. Для того, чтобы готовые отпечатанные листы были чистыми, каждый красочный слой после печати очередного цвета просушивается.

**Рисунок 5. А – Вырезанные доски для цветной линогравюры в четыре цвета.
Б – Серая и рисующая – черная формы**

Рисунок 6. Красная (а) и желтая (б) доски для цветной гравюры в четыре цвета

Рисунок 7. Готовые доски для гравюры в два цвета

Рисунок 8. Офортный станок в литографской мастерской кафедры рисунка СПбГАСУ

Линогравюра-тиражная техника, оттиски печатаются в нескольких экземплярах, создается печатный тираж. Каждый оттиск (эстамп) является оригиналом, поскольку сама печатная форма не даёт наглядного изображения. Оттиски подписываются автором. Слева направо пишутся название работы, обозначение техники (для линогравюры ХЗ/количество цветов в гравюре 2,3,4), тираж, подпись, год. Оттиски в тираже имеют разную ценность, первые, по нумерации оттиски, обычно считаются лучшими. Подпись на поздравительной открытке может не включать в себя название работы, вместо нее пишутся латинские буквы PF (от Per Felice (лат. на счастье (Рис.9-10)).

Рисунок 9. Новогоднее Per Felice. Цв. линогравюра в два цвета

Рисунок 10. Пасхальное Per Felice. Линогравюра в четыре цвета

Заключение

Работа в линогравюре над малой формой графики для студентов по направлению «Графика» является заданием, формирующим навыки компоновки, колористического решения, исполнения задания в гравюре с высоким способом печати. Формируя эскиз в ограниченном колористическом решении с принципом наслаивания цветов друг на друга, студенты приобретают навыки которые в дальнейшем помогут после окончания вуза в работе с полиграфическими видами продукции. Результаты исследования можно использовать для учебных материалов, методических пособий, ориентированных на формирование у будущих графиков профессиональных качеств. Развитие композиционных навыков, работа в материале от эскиза до готового печатного оттиска, способствуют успешной реализации своих идей от замысла до готовой продукции у будущих специалистов.

Библиография

1. Звонцов В.М. Основы понимания графики. Москва: Издательство Академии Художеств СССР, 1963.
2. Зорин Л.Н. Эстамп: руководство по графическим и печатным техникам. Москва: АСТ; Астрель, 2004.
3. Катафал Й., Оливия К. Гравюра. Техника и приемы высокой и глубокой печати. М.: Художественная школа, 2010.
4. Кофтун Е.Ф. Что такое эстамп. М.: Художник РСФСР, 1963.
5. Леонтьева Г.К. Дорогой поиска. М.: Искусство, 1965.
6. Лещинский А.А. Основы графики: Учебное пособие. Гродно: ГрГУ, 2003.
7. Очерки по истории и технике гравюры / худ. Ю.А. Марков. М.: Изобразительное искусство, 1987.
8. Павлов И., Маторин М. Техника гравюры на дереве и линолеуме. 2-е изд. М.: Искусство, 1952.
9. Романов. Фалилеев. Цветная гравюра и офорт. Москва-Петроград: Госиздат, 1923.
10. Северюхин Д.Я. История и техника эстампа. СПб.: Миръ, 2024.

11. Староносков П.Н. Гравюра на линолеуме. М.–Л., 1938.
12. Фалилеев В. Италия. Гравюры на линолеуме. М.–Петроград: Государственное издательство, 1923.
13. Ходюк Н.А., Еремеева О.В. Техники печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография). СПб.: СПбГИКиТ, 2023.
14. Школа изобразительного искусства. Выпуск 7. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963.

Linocut. Working in the Material on a Small Form of Printmaking for Second-Year Students in the "Graphic Arts" Field of Study

Nadezhda S. Shabanova

Lecturer,
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
190005, 4, 2-ya Krasnoarmeyskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: silmapilk@mail.ru

Abstract

The article examines the main stages of creating a color linocut for the assignment "small form of printmaking" using the example of a task for second-year students in the "Graphic Arts" field. Attention is paid to the systematic approach of creating an impression, analyzing the most common problems a student beginning to work in printmaking may encounter while going through the full cycle of creating a print, from sketch to finished impression. The article also involves the selection and adaptation of techniques for successfully completing work on a color print. The execution process is divided into stages, by following which students acquire the skills necessary to complete the academic assignment on the topic "working in the material on a small form of graphic art." Students develop knowledge of the process of creating a color linocut, sheet composition, and working with tone, which are essential in graphic creativity.

For citation

Shabanova N.S. (2025) Linogravyura. Rabota v materiale nad maloy formoy pechatnoy grafiki dlya studentov vtorogo kursa po napravleniyu obucheniya «Grafika» [Linocut. Working in the Material on a Small Form of Printmaking for Second-Year Students in the "Graphic Arts" Field of Study]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (12A), pp. 21-30. DOI: 10.34670/AR.2025.27.99.003

Keywords

Engraving, linocut, print, impression, printing plate, drawing color, relief printing, educational process, composition, color solution.

References

1. Falileev, V. (1923). *Italiia. Graviury na linoleume* [Italy. Linocuts]. Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
2. Katafal, Y., & Olivia, K. (2010). *Gravyura. Tekhnika i priemy vysokoi i glubokoi pechaty* [Engraving. Techniques and methods of relief and intaglio printing]. Khudozhestvennaia shkola.
3. Khodjuk, N. A., & Eremeeva, O. V. (2023). *Tekhniki pechatnoi grafiki (ofort, gravyura, litografiya, shelkografiya)* [Printmaking techniques (etching, engraving, lithography, screen printing)]. SPbGIKIT.
4. Koftun, E. F. (1963). *Chto takoe estamp* [What is a print?]. Khudozhnik RSFSR.

-
5. Leont'eva, G. K. (1965). *Dorogoi poiska* [The path of search]. Iskusstvo.
 6. Leshchinskii, A. A. (2003). *Osnovy grafiki: Uchebnoe posobie* [Fundamentals of graphics: A textbook]. GrGU.
 7. *Ocherki po istorii i tekhnike gravyury* [Essays on the history and technique of engraving]. (1987). (Artist Yu. A. Markov). Izobrazitel'noe iskusstvo.
 8. Pavlov, I., & Matorin, M. (1952). *Tekhnika gravyury na dereve i linoleume* [Technique of engraving on wood and linoleum] (2nd ed.). Iskusstvo.
 9. Romanov. (1923). *Falileev. Tsvetnaia gravyura i ofort* [Falileev. Color engraving and etching]. Gosizdat.
 10. Severyukhin, D. Ya. (2024). *Istoriia i tekhnika estampa* [History and technique of printmaking]. Mir".
 11. Shkola izobrazitel'nogo iskusstva [School of fine arts] (Vol. 7). (1963). Izdatel'stvo Akademii khudozhestv SSSR.
 12. Staronosov, P. N. (1938). *Gravyura na linoleume* [Linocut].
 13. Zorin, L. N. (2004). *Estamp: rukovodstvo po graficheskim i pechatnym tekhnikam* [Print: A guide to graphic and printing techniques]. AST; Astrel'.
 14. Zvontsov, V. M. (1963). *Osnovy ponimaniia grafiki* [Fundamentals of understanding graphics]. Izdatel'stvo Akademii Khudozhestv SSSR.