

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2018, №3, Том 6 / 2018, No 3, Vol 6 <https://mir-nauki.com/issue-3-2018.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN318.pdf>

Статья поступила в редакцию 12.07.2018; опубликована 30.08.2018

Ссылка для цитирования этой статьи:

Саяпина Е.И., Катана И.А. Методологические основы обучения стилю лубка студентов художественного-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №3, <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN318.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Sayapina E.I., Katana I.A. (2018). Methodological basics of teaching Lubok art to students of artistic-graphic faculty. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 3(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/33PDMN318.pdf> (in Russian)

УДК 762

ГРНТИ 18.31

Саяпина Елена Ивановна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия
Зав. кафедрой «Графики»
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: sayapina-art@mail.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=671257

Катана Ирина Анатольевна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия
Студентка 2 курса магистратуры
Магистр
E-mail: irakatana14@gmail.com

Методологические основы обучения стилю лубка студентов художественного-графического факультета

Аннотация. В статье рассматриваются методологические основы обучения стилю лубка студентов художественного-графического факультета на примере поэтапной работы по созданию офорта в лубочном стиле. Данная статья является частью магистерского исследования. Заданная в статье тема является актуальной и на сегодняшний день, так как успех в становлении студента как профессионального педагога определяется эффективным художественно-эстетическим воспитанием путем изучения дисциплин и правил, которые помогут профессионально создавать произведения изобразительного искусства и понимать их. Ведь художественно-графический факультет подготавливает студентов не только к педагогической деятельности, но и к творческой. Изучая специфику выполнения композиционных работ в лубочном стиле, студенты приобретают умения и навыки по созданию оригинальных графических работ, учатся использовать различные материалы и средства художественной графики, а также приобретают навыки в области печатной графики. Изучение данного стиля вносит свой вклад в развитие образного мышления и закладывает основы понимания русской самобытности в художественном стиле. Также лубочный стиль требует стилистически точного исполнения и в тоже время творческого мышления, что в совокупности создаёт благоприятные условия для развития профессионализма у будущих художников-педагогов. Авторами дано краткое описание самого лубочного стиля и исторические сведения о способах его изобразительного исполнения. Также выделены художественные достоинства этого народного стиля. Разработка методической последовательности этапов в создании офорта

в лубочном стиле проходила в мастерской станковой графики Кубанского Государственного Университета. Созданные во время исследования работы были положительно оценены на различных, в том числе одной международной, выставках. Основываясь на композиционных и стилистических свойствах лубка, авторы предлагают методическую последовательность создания офортной гравюры в лубочном стиле.

Ключевые слова: лубочный стиль; русский фольклор; самобытность; образное мышление; методическая последовательность; печатная графика; офорт; гравюра по металлу; процесс; этап создания; гравирование; травление; оттиск

Русское устное народное творчество является очень интересным пластом культуры, вобравшим в себя за века множество особенностей, характерных только русской душе. Многие русские известные художники-иллюстраторы использовали в своих работах сюжеты и образы из русского фольклора, также многие из них использовали при этом именно стилистику лубка. Стиль лубка (или, как ещё называют работы в этом стиле, лубочных картинок) – это обилие ярких красок, просто изображённые персонажи и предметы, отчётливый символизм в изображениях, а также, конечно, наличие подписей, поясняющих и дополняющих происходящее на картине [6].

В своей статье А.А. Суслов писал, что если вспоминать любую страну, то, прежде всего, мы будем думать о её культурологических особенностях, в число которых входит народное творчество. Ведь, по словам автора, одной из важных частей в жизни любого человека будет являться осознание того, что он приобщён к окружающему его миру, или, другими словами, человек «переживает пространство» в котором он находится. Поэтому люди, проживающие в разных исторических, культурных, природных и географических условиях формируют свои «смысловые образы мира и происходящих в нем явлений» [7]. В отличие от нашего времени, в языческом обществе миф выполнял важную роль науки, философии и религии. Много старых лубочных изображений, выполненных народными художниками-самоучками, несли в себе сказочные образы русского фольклора. Так же в лубке заключался символизм, в котором был юмористического характера поучительный смысл, понятный каждому слою общества в России. Например, образ кота был в лубочных картинках не только образом ума и отважности, но также являлся образным носителем таких порочных качеств, как хитрость и лень, которые в конечном итоге помогают мышам обмануть его, что часто изображалось в популярном лубочном сюжете «как мыши кота хоронили» [8].

Переходя к анализу изобразительного исполнения лубка, можно понять, что этот стиль является одним из видов графики. Лубком, а также лубочной картинкой, лубочным листом, потешным листом, простовиком, называется изображение, составленное из простых и понятных, часто архетипических образов, причём изображение, дополненное текстом – подписью, поясняющей и более подробно раскрывающей происходящие на нём события, а иногда и объясняющей их предысторию. Лубок выполняется как гравюра по металлу, дополняемая иногда раскраской. Он был подобно своеобразной газете, так как живо окликался на многие события в жизни [4].

Лубок – всегда просто и довольно грубо исполненная штриховка и много ярких красок. Нередко поясняющие надписи на лубке рассказывают целую историю. Лубок может состоять не из одной картинке, а нескольких, причём несколько картинок могут либо быть хронологически расположены по сюжету, либо являться поясняющими изображениями к основному, подобно тексту, который в лубке также выполняет пояснительную функцию [6].

Ещё до того, как зародилась русская школа гравюры, русский лубок уже существовал и проявлял свою художественную сущность. Причиной тому послужила эволюция иконописи в

XV-XVI веках – иконы перестали быть атрибутом храмов, начали появляться "красные углы" в домах, причём если изначально таковые появлялись только в богатых хороммах, то затем начали появляться и в крестьянских избах. Такое количество икон уже не могло быть выполнено лишь церковными мастерами, и иконописцами начали становиться разного рода ремесленники. Их техника исполнения отличалась от каноничной православной иконописи. В результате появились два новых направления в иконописи, которые выделяют сейчас – наивную и ремесленную. Однако чёткую границу между ними провести не удаётся. Таким образом, ясно, что основные присущие лубку черты проявились ещё в иконописи [6].

Прежде чем приступить к печати офорта в лубочном стиле, надо сделать эскизы, которые наиболее удачно отразили бы заданную тему работы. Процесс создания подготовительного рисунка очень важен, так как печатная графика требует серьёзной и обстоятельной изобразительной подготовки. Выполняя рисунки, подготовительные под печатные листы, надо учитывать специфику и характер материала, в данном случае, выполнения офорта [2]. Эскизы выполняются графическим карандашом на листе ватмана, натянутом на планшет. Для того чтобы итоговый рисунок получился верно, желательно сделать предварительные зарисовки маленького формата, с помощью которых решаются проблемы композиционного ритма картин, расположения и внешнего вида персонажей и подходящего окружения средой вокруг них. Так же нужно учитывать, что одной из особенностей техники лубка в том, что при помощи самых простых графических приёмов – штришков, точек, волнистых и зигзагообразных линий – можно изобразить шерсть животных, перья птиц и другие изобразительные элементы [3]. Важным в работе над композицией рисунка является выбор формата. Именно его определение зависит от замысла художника. К примеру, квадратный формат создаёт ощущение устойчивости, в то время как вытянутый горизонтально используют для широкого панорамного пространства, а вертикальный формат способствует созданию торжественности и монументальности [10]. Ниже приведён пример готового эскиза (рисунок 1).

Рисунок 1. Эскиз, сделанный карандашом (фото получено авторами в ходе эксперимента)

Для выполнения офортов понадобится пластина из жести. На пластину наносится твёрдый лак, но, прежде чем нанести его, необходимо предварительно её отполировать. Нужно учитывать то, что чем сильнее пластина будет отполирована до зеркального отражения, тем светлей будет получаться фон на отгеске. Так же, небрежно оставленная царапина при

полировке в итоге при травлении превращается в небрежную штриховку, которая может испортить рисунок [1]. Поэтому для полировки пластины необходимо приобрести наждачную бумагу, размер зерна у которой был около 14-20 мкм (P1000) и масляную краску оксид хрома зелёную. Эти материалы помогут тщательно и аккуратно отполировать пластину. Само шлифование пластины наждачной бумагой продолжается до тех пор, пока на ней не начинает появляться отражение, затем, чтобы получить положительный результат и избавиться от лишних царапин, необходимо отполировать её оксидом хромом. Для заключительного процесса полировки при помощи этой масляной краски, можно сделать тампон из кирзы. Им при помощи круговых движений от края до края завершается последний этап полирования. Во время процесса, для того, чтобы краска слишком густо не ложилась на поверхность пластины, её нужно разбавить уайт-спиритом, аккуратно убирая излишки краски кусочком картона. После того, как пластина будет полностью отполирована, надо обезжирить её при помощи ацетона для последующего покрытия твёрдым лаком. Ниже приведён пример покрытия пластины твёрдым лаком (рисунок 2).

Рисунок 2. Пластина, покрытая твёрдым лаком (фото получено авторами в ходе эксперимента)

Дальше начинается этап гравирования пластины. Для этого понадобятся офортные иглы. Их можно сделать вручную при помощи швейной иглы и пластиковой ручки [1]. Помимо этого, приобретается копирка красного или жёлтого цвета и калька. Прежде всего, при помощи кальки, переводятся контуры рисунка с самого эскиза. Для этого понадобится специальный световой стол, в основу которого входит лампа и стекло. Затем, через цветную копирку переводятся контуры с кальки на покрытую твёрдым лаком пластину.

Вследствие того, что нанесённые иглой штрихи при процессе травления расширяются, нельзя наносить параллельные штрихи очень близко друг к другу. Насыщенные чёрные тона достигаются свободным и не слишком густым перекрещиванием штрихов по одному месту в разных направлениях [1].

В самом процессе гравирования сначала делаются чёткие контуры рисунка. Затем необходимо постепенно добавлять тон, используя метод от общего к частному. Во время самого процесса гравирования необходимо учесть, что сама картинка на покрытой лаком пластине получится в инверсии. То есть, самые светлые места станут тёмными при травлении, а самые тёмные – наоборот. Процесс гравирования пластины можно считать завершённым, когда на пластине чётко видны силуэты и контуры рисунка. Ниже на рисунке показан пример поэтапного гравирования пластины (рисунок 3).

Рисунок 3. Этапы гравирования пластины (фото получены авторами в ходе эксперимента)

После того, как гравирование пластины было завершено, начинается процесс травления. Для создания офорта, был использован самый распространённый способ – травление с последовательным выкрыванием, который составляет одну из разновидностей «многократного травления» [1]. Так как многим студентам очень трудно угадать точное время для нужной градации травления, во время самого процесса с помощью таймера был зафиксирован определённый промежуток времени каждого этапа. Так же нужно учитывать, что для травления пластины использовалась азотная кислота, наполовину разбавленная водой. Сама кислота должна находиться в специальной ванночке, внутри травильного шкафа, для обеспечения безопасности здоровья окружающих людей. Процесс травления осуществлялся в шесть этапов. После каждого этапа травления необходимо промывать пластину водой от кислоты и промокать от оставшейся влажности чистой и сухой хлопчатобумажной тканью. Для равномерного и правильного осуществления травления покрываются тона на рисунке награвированной пластины битумным лаком методом «от светлого к тёмному» [9]. При самом процессе покрытия, необходимо не задевать контуры. Сами этапы покрытия осуществляются до тех пор, пока на награвированной пластине не остаются только внешние контуры рисунка. Сначала необходимо потравить пластину полностью, закрывая только поля и заднюю сторону пластины скотчем или битумным лаком. Время этого процесса травления – 5 минут. Затем покрываются только самые светлые тона офорта. Время, которое занимает данный процесс травления – 6 минут. После, перекрываются не только светлые тона, но и средние. Время травления – 7 минут. Следующим этапом перекрываются более тёмные тона. Время, которое займёт данный процесс травления – 5 минут. После этого перекрываем почти все тона. Время травления – 5 минут. Теперь необходимо оставить только внешние контуры рисунка, а некоторые и вовсе покрыть полностью битумным лаком, в зависимости от ожидаемого результата. После такого перекрытия пластина травится 8 минут. В конце пластина очищается от лака при помощи зубной щётки и уайт-спирита. Ниже приведён пример пластины, получившейся после всех пройденных этапов травления (рисунок 4).

Рисунок 4. Окончательный результат травления (фото получено авторами в ходе эксперимента)

После процесса травления начинается процесс печати офорта. Для исполнения офорта используются офортные и типографские краски. Так же можно использовать масляные краски, предварительно их обезжирив. Тонким слоем с помощью маленького мастихина и пластиковой карты краска наносится на протравленную пластину. Затем, тщательно стерев лишнюю краску газетой и калькой, вытерев поля с помощью зубного порошка, работа печатается на предварительно вымоченной в воде бумаге при помощи печатного станка [9]. На рисунке 5 можно увидеть, до какой степени нужно вытирать лишнюю краску на пластине и контуры.

Рисунок 5. Пластина с нанесённой офортной краской (фото получено авторами в ходе эксперимента)

На последующем рисунке 6 можно увидеть оттиск, получившийся при печати пластины с нанесённой офортной краской.

Рисунок 6. Чёрно белый оттиск, получившийся при печати (фото получено авторами в ходе эксперимента)

После нескольких получившихся монохромных оттисков, можно смело экспериментировать с цветом. При этом важно понимать, что главная цель в цветном офорте это создание выразительной композиции, основанной на цветовых решениях, свойственных этой технике, а не в простом воспроизведении цветного эскиза, и тем более не в имитировании сложных колористических задач в живописи [5]. Ниже приведён пример цветного оттиска в лубочном стиле, который получился при печати (рис. 7).

Рисунок 7. Цветной оттиск, получившийся при печати (фото получено авторами в ходе эксперимента)

В результате, можно сделать следующие выводы:

- Лубочный стиль, а точнее его изучение может помочь студентам развить образное мышление и закладывает основы понимания национальной самобытности в художественном стиле.
- Для исполнения данного стиля требуется не только точное стилистическое исполнение, но и творческая оригинальность в мышлении, которая необходима для последующего развития студента не только как профессионального педагога, но и как художника.
- Разработанная авторами в ходе эксперимента методическая последовательность исполнения офорта в лубочном стиле, поможет студентам при правильном соблюдении последовательности получить качественные оттиски, которые будут достойно смотреться на различных творческих выставках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксёнов, Г.П. Техники гравюры: учебное пособие / Г.П. Аксёнов, В.А. Лебедев; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012. – 137 с.
2. Бурмистрова С.В. Особенности предпечатной подготовки в станковой графике. Новые технологии. Выпуск 2. – Майкоп: изд-во ГОУ ВПО «МГТУ», 2010.
3. Величко Н.К. Рисуем в силе русский лубок. – М.: Хоббитека, 2016. – 80 с.: цв. ил. – (Вот так!).
4. Захарова М.Е. – Лубок, как явление Российской массовой культуры XIX века // известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27. С. 634-637.
5. Звонцов В.М., Шистко В.И. Офорт. Техника. История. – Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 2004. – 272 с.
6. Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка, РГТУ, 1999, 264 с.
7. А.А. Суслов – Мифологические образы пространства русской сказки // вестник томского государственного университета (культурология и искусствоведение). 2012. №1(5) С. 18-24.
8. Топоров В.Н. Мифология. Статьи для мифологических энциклопедий. Т. 1 / Ред.-сост. А. Григорян. – М.: Языки славянской культуры: Знак, 2014. – 600 с.
9. Устрицкая Н.А. Офорт: учебно-методическое пособие. Краснодар, КубГУ, 2009.
10. Шорохов Е.В. Ш79 Основы композиции: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд». – М.: Просвещение, 1979. – 303 с., ил.

Sayapina Elena Ivanovna

Kuban state university, Krasnodar, Russia
E-mail: sayapina-art@mail.ru

Katana Irina Anatolievna

Kuban state university, Krasnodar, Russia
E-mail: irakatana14@gmail.com

Methodological basics of teaching Lubok art to students of artistic-graphic faculty

Abstract. Article regards methodological basics of teaching Lubok art to students of artistic-graphic faculty on example of stage-by-stage work on etching in Lubok style. Given article is a part of Master research.

Subject of an article is relevant, because success of student becoming professional educator is defined by effective education in art aesthetics given to him, with help of learning subjects and rules which will enable to professionally create art works and understand them. Artistic-graphic faculty provides students skills necessary not only for being an educator but also for their activity as artists. As students research specificity of producing compositional artwork in style of Lubok, they gain skills that will help them create original graphical artworks, they learn to use various means and materials of graphic art, and, finally, they gain skills in field of printed graphics. Learning this style of art contributes to image thinking development and sets up the basis of understanding national distinctiveness of Russian folklore styles of artwork. Also Lubok demands style-accurate performing and original creative thinking at the same time, which altogether makes favorable conditions for development of professionalism in future artists-educators. Authors give brief information about Lubok itself and historical information on ways of its creation. Also artistic benefits of this folk style are given. Methodical stage sequence was developed in printed graphics workshop of Kuban State University. Artworks created during the research were welcomed on different expositions and even one international exposition. Authors offer etching creation methodical sequence basing on compositional and stylistic features of Lubok.

Keywords: lubok style; Russian folklore; distinctiveness (originality); image thinking; methodical sequence of operations; printed graphics; etching (etched engraving); engraving on metal; process and stage of performing; engraving; etching process; print (imprint)