

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, №2 (март - апрель) <http://mir-nauki.com/vol5-2.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/61PDMN217.pdf>

Статья опубликована 23.05.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Саяпина Е.И., Устрицкая Н.А. Техника коллаграфии в контексте современных методов обучения эстампу в системе подготовки бакалавров художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №2 <http://mir-nauki.com/PDF/61PDMN217.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 769:378

Саяпина Елена Ивановна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар¹

Зав. кафедрой «Графики»

Кандидат педагогических наук, доцент

E-mail: sayapina-art@mail.ru

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=671257

Устрицкая Надежда Анатольевна²

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар

Доцент

E-mail: ustritskaya@mail.ru

Техника коллаграфии в контексте современных методов обучения эстампу в системе подготовки бакалавров художественно-графического факультета

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки студентов-бакалавров Художественно-графического факультета Кубанского государственного университета в области печатной тиражной графики. Особое внимание уделено технике коллаграфии как прогрессивной современной технологии эстампа в контексте ее положительных свойств: экологичности, доступности и легкости исполнения, богатства пластических возможностей, сочетаемости с другими графическими техниками. Профессиональные компетенции, формируемые в совокупности в процессе теоретических и практических занятий печатной и тиражной графикой в графических мастерских художественно-графического факультета, повышают конкурентоспособность выпускника, выгодно отличая его от выпускника других профильных вузов, позволяя легко адаптироваться к требованиям рынка труда. Отмечается, что в связи с возросшими требованиями, предъявляемыми к выпускникам худграфов, будущим художникам-педагогам необходимо не только владеть систематическими знаниями по спецдисциплинам, освоить классические виды печатной графики, но и быть в курсе современных тенденций эстампа, уметь применять новейшие технологии как в собственной творческой деятельности, так и в педагогической практике. В статье описывается авторская методика курса коллаграфии в рамках преподавания дисциплин «Художественная графика» и «Технология графики». Делаются выводы о том, что коллаграфия заслуживает более пристального изучения и активного внедрения в преподавательскую практику спецдисциплин художественно-графических факультетов.

¹ Россия, Краснодарский край, город Краснодар, микрорайон Черёмушки, Ставропольская улица, 149

² <https://www.facebook.com/nadezhda.ustritskaya>

Ключевые слова: техника коллаграфии; печатная и тиражная графика; художественная графика; технология графики; методы преподавания эстампа

Поиск решения поставленных перед высшим образованием задач сегодня невозможен без внедрения в процесс обучения инновационных технологий. Особенно это касается обучения спецдисциплинам в профильных вузах. Выпускник художественно-графического факультета должен быть конкурентоспособным, обладать широким набором знаний и навыков, отвечающих запросам современного общества.

В процессе обучения печатной графике - эстампу у студентов формируются специальные компетенции, такие как владение методами, приемами и практическими навыками работы в различных видах изобразительного искусства, готовность к самостоятельной художественно-творческой деятельности.

Вопросы использования печатной графики в процессе обучения студентов в вузах художественного профиля подробно рассматривался в трудах Ю.А. Ахмадеевой [2], Р.Ч. Барцица, В.П [4]. Зинченко, А.И. Мажуги и др. авторов. В этих трудах основной упор делался на методы классического эстампа. Целью нашего исследования является попытка определить современную альтернативу традиционным техникам высокой и глубокой печати с широким спектром выразительных возможностей в печати применительно к использованию в учебной программе худграфа.

Сегодня эстамп динамично развивается за счет новых технологий и появления новых материалов. Так, например, в последние годы получили большую популярность технологии, основанные на литографских процессах, применяющих вместо традиционного камня всевозможные основы, такие как полиэстер [6], алюминиевая фольга, фанера, бумага и др. Активно используются для создания эстампа разнообразные виды переносов цифрового изображения на печатные формы, так называемые трансферентные электрографические переводы, сокращенно «трансферы» [8]. Известная ранее гравюра на картоне расширила свои границы за счет активного развития прорезной гравюры [5] на бумаге. Стал широко применяться способ лазерной гравировки на фанере, металле и пластике. Особое место в новейших технологиях эстампа занимает коллаграфия как одна из самых гибких, относительно доступных по легкости исполнения и диапазону выразительных графических средств техника.

Проведенные ранее исследования доказывают, что изучение печатных технологий в вузе помогают развивать у студентов образное мышление, чувство материала, разнообразит способы композиционного решения [7], обогащает их в эстетическом плане, расширяя общую графическую культуру и уровень мировосприятия [3]. Но в практике преподавания эстампа в вузах задания по коллаграфии большая редкость. Очевидно, что это связано с субъективным фактором и зависит от степени эрудированности и подготовленности преподавателей.

Всесторонний анализ процесса преподавания эстампа в вузе показал, что, выбирая из большого многообразия современных печатных техник наиболее приемлемые, необходимо учитывать следующие факторы:

- выразительные возможности печатной техники;
- сложность (трудоемкость) печатной техники;
- время, затрачиваемое на перевод эскиза в материал;
- обеспеченность учебного процесса расходными материалами, их стоимость;
- максимальное снижение количества применяемых токсичных материалов, замена их на экологически чистые;

- высокая вариативность в печати;
- сочетаемость техники с другими печатными технологиями в том числе и с цифровыми;
- возможность применения печатной техники без использования специального оборудования графической мастерской (офортного, литографского, плоскочечатного станка).

Процесс обучение эстампу на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета в рамках дисциплин «Художественная графика» и «Технология графики». начинается с изучения техник «монотипия», «сухая игла» и «прорезная гравюра» на первом и втором курсах бакалавриата. Во время этих занятий студенты занимаются изучением возможностей и выразительных средств графики, получают необходимые знания по видам печати и способам перевода эскиза в материал. Большое значение уделяется формированию устойчивых практических навыков по изготовлению печатных форм и процессу печати.

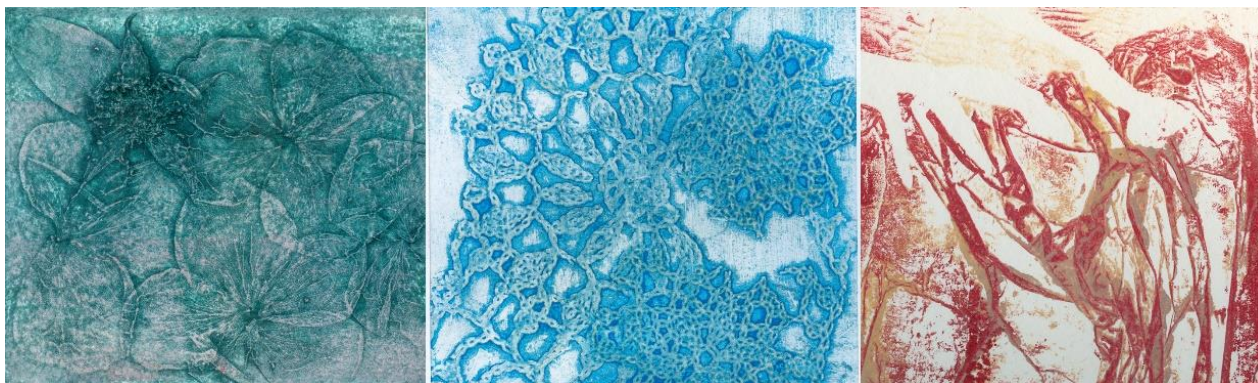
Получив на младших курсах начальные знания о тиражных техниках, освоив методику перевода композиционного эскиза в материал студентам даются более сложные творческие задания. Цель их развить креативное мышление, научить работать над серией графических листов или книгой художника [8], применять одновременно несколько графических техник, научить печати в два и более прогонов, активно работать с цветом и текстурами. Многочисленные манеры офорта, конечно, идеально подходят для таких задач. Но у этой техники эстампа есть и ряд недостатков, к которым следует отнести сложность процесса изготовления металлической печатной формы, его большую трудоемкость и временные затраты, необходимость применения токсичной азотной кислоты для травления и активных разбавителей для очистки формы [10]. Надо также учитывать, что в графических мастерских одновременно приходится работать большой группе студентов, что многократно увеличивает перечисленные трудности.

Использование коллаграфии позволяет частично или полностью заменить металлические печатные формы на альтернативные, выполненные с применением безкислотных технологий.

Коллаграфия относительно молодая техника эстампа. Она возникла в середине прошлого века и основана на принципе коллажа, создания печатной формы путем наклеивания на основу различных текстур или нанесения их при помощи всевозможных паст. Выразительные возможности коллаграфии зависят от следующих слагаемых:

- выбора основы (печатной формы);
- способа нанесения текстуры на основу;
- метода забивки краски на форму (способа высокой или глубокой печати);
- количества прогонов через офортный станок;
- количества используемых печатных форм.

Изучение коллаграфии следует начинать с создания студентами индивидуальных каталогов образцов текстур, полученных с применением в качестве основ картона, бумаги, пластика, металла и других материалов, и вариантов их печати способами высокой и глубокой забивки краски [9]. Пользуясь в дальнейшем своим каталогом как палитрой для получения того или иного эффекта и текстуры студенту удастся избежать множества ошибок при переводе эскиза и заметно ускорить процесс работы (рис. 1).

*Рисунок 1. Образцы текстур в технике «коллаграфия»
(фото получены авторами в ходе эксперимента)*

По результатам этих проб можно сделать выводы что пористая основа дает при печати рыхлый насыщенный тон, а твердые основы можно дополнительно гравировать в технике «сухая игла», что позволяет дополнительно усиливать оттиск тонально. Возможно также текстурировать поверхность печатной формы при помощи шлифовальной бумаги или фрезы. Широко используются в коллаграфии коллаж из гофрированных и тисненых картонов, сетки, ткани и кружева, слоистые пластмассы и другие материалы.

Очень многое в коллаграфии зависит от способа забивки краски. Студентам предлагается печатать один и тот же образец разными способами печати:

- монохромно, высокой накаткой (при помощи валика);
- монохромно, глубокой забивкой;
- с применением цвета, совмещая два способа печати в один прогон;
- с применением цвета в два и более прогонов.

При этом часто используется прием ретруссажа - затяжки краски на поверхность формы из углубленных мест, частичная забивка пластины в соответствии с замыслом автора и тиснение - техника печати без забивки пластины краской.

Печатная форма в коллаграфии легко поддается корректировке. Если после печати пробного оттиска делается вывод о необходимости уменьшения силы тона всего оттиска - ее можно дополнительно покрыть слоем ПВА или другим водоотталкивающим клеем. Форма будет легче отдавать краску при ее чистке. Для получения обратного эффекта она дополнительно зернится при помощи карборундума.

Другой способ создания печатной формы - применение всевозможных паст. Для этих целей можно в качестве связующего взять клей ПВА и добавить в него загуститель (присыпку, мел и т.д.). Изображение на печатной форме создается при помощи деревянных палочек, картонок, кистей и стальных игл. В своей практике мы начали использовать вместо клея ПВА акриловую краску для металла. Она удобна в использовании, не имеет запаха, быстро сохнет и более пластична, что позволяет получать устойчивую тонкую линию и регулируемое по форме пятно, что трудно достичь, применяя клей.

Авторский курс альтернативной коллаграфии с применением акриловой краски был прочитан в мае 2014 года доцентом кафедры графики художественно-графического факультета Кубанского государственного университета Надеждой Устрицкой студентам-бакалаврам Факультета Визуальных Искусств Университета Мичоакана Сан Николас де Идальго (УМСНИ) в городе Морелия в Мексике в рамках договора о сотрудничестве, подписанного

двумя университетами. В результате мексиканскими студентами были созданы графические листы на тему «Пейзаж без границ» (рис. 2).

Рисунок 2. Работа мексиканского студента, выполненная во время курса «Альтернативная коллаграфия» (фото получено авторами в ходе эксперимента)

Разработанная методика создания коллаграфии на основе акриловой краски выгодно отличается от существующих способов следующими свойствами:

- не токсична;
- не имеет запаха;
- быстро высыхает (в течении часа);
- легко наносится;
- пластична, удобна для печати;
- может выступать в качестве клеящей основы, в которую интегрируются бумага, картон, различные текстуры растительного и иного происхождения (листья, мелкие цветы, крупинки, песчинки и т.д.);
- возможны многократные наложения слоев;
- легко поддается корректировке (удаляется, срезается лезвием).

Но у коллаграфии есть и недостатки:

- печатная форма быстро изнашивается;
- трудно выполнять контролируемый тираж (все оттиски получаются разными);
- происходит большой расход краски при печати, так как печатная форма имеет активно выраженный рельеф.

Эти недостатки полностью отсутствуют у коллаграфии с применением алюминиевой фольги. В октябре 2016 года своим опытом работы в этой технике на курсе для студентов худграфа Кубанского государственного университета поделилась заведующая кафедрой графики Факультета Визуальных Искусств УМСНИ Каролина Ортега в рамках мероприятий международной выставки «Книга художника. От эстампа до арт-объекта», проходившей в Краснодарском краевом музее имени Ф.А. Коваленко в октябре 2016 года. Он основан на том, что полученная обычным способом форма, обклеивается фольгой, после чего она практически получает свойства офорта, легко забивается краской и вычищается от ее излишков (рис. 3).

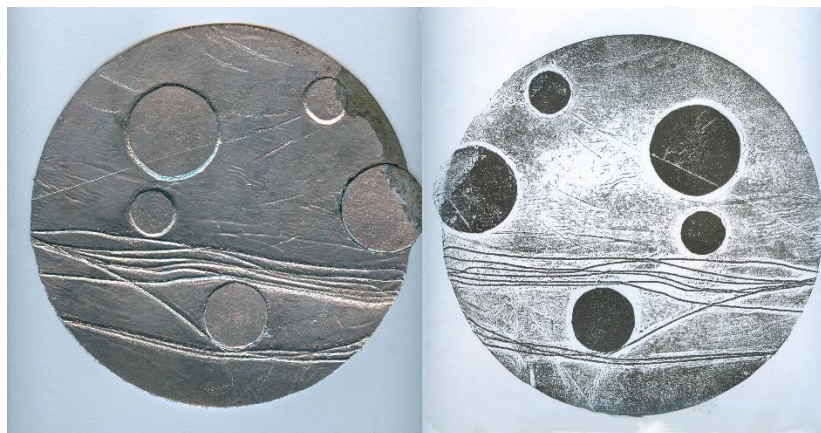

Рисунок 3. Печатная форма и оттиск с нее, выполненные в технике «коллаграфия с применением алюминиевой фольги» (фото получены авторами в ходе эксперимента)

Следует отметить, что все этапы изучения печатной графики, которые методически выстраиваются по принципу от простого к сложному фиксируются студентами в альбомах-скетчбуках, в которые вклеиваются полученные пробные оттиски с подробным описанием способа их изготовления и используемых в процессе материалов. Подобные блокноты являются большим подспорьем в их самостоятельной работе, позволяя прогнозировать желаемый результат. Особенно ценно то, что такие иллюстрированные конспекты могут пригодиться в дальнейшей педагогической и творческой работе будущих художников-педагогов. Работа по их созданию становится одним из семестровых заданий. Альбомы изготавливаются студентами самостоятельно с применением различных видов переплета в форме альбома или книги-аккордеона и выставляются на итоговом просмотре по дисциплине «Технология графики».

После проведенных проб студенты переходят к этапу перевода в материал в технике коллаграфии основного эскиза. Делается пробный оттиск, печатная форма, если это необходимо, корректируется, и выполняется окончательный тираж в цвете (рис. 4).

Рисунок 4. Пробный оттиск и вариант в цвете, выполненные в технике коллаграфия (фото получены авторами в ходе эксперимента)

Часто студенческие работы, выполненные в технике коллаграфии участвуют в художественных выставках разного уровня. Есть опыт применения коллаграфии в курсовых и дипломных проектах.

Как указывалось выше, коллаграфия отлично сочетается и взаимодействует с другими эстампными техниками. Особенно удачно это происходит при совмещении ее с сухой иглой, офортом и линогравюрой. Обладая широким спектром текстурирования поверхности изображения коллаграфия часто выступает в роли подкладочной печатной формы, что позволяет значительно обогатить эстамп в визуальном плане.

В результате можно сделать следующие выводы:

- техника коллаграфии как прогрессивная техника эстампа заслуживает ее внедрения в программы дисциплин «Художественная графика» и «Технология графики» в качестве дополнения или альтернативы классическим печатным технологиям с применением травления кислотой;
- необходимо популяризировать коллаграфию как перспективную эстампную технику и обучать ей как студентов, так и преподавателей художественно-графических факультетов и других профильных вузов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенов Г.П. Техники гравюры: учеб. пособие / В.А. Лебедев, Г.П. Аксенов - Оренбург: ОГУ, 2012. - 69 с.
2. Ахмадеева, Ю. Формирование профессиональной компетентности в области эстампа графики у студентов художественных вузов Мексики: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Ахмадеева Юлия; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2007.
3. Барциц Р.Ч. Монография. Профессиональная и специальная подготовка художников-педагогов средствами художественной и печатной графики-эстампа. (Теория и практика). - М.: МПГУ; 2003.
4. Барциц Р.Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания. [Текст] с. илл.; Монография. М.МПГУ. «Прометей». 1999.
5. Бурмистрова С.В. Особенности предпечатной подготовки в станковой графике. Новые технологии. 2010. №2.
6. Мартусенко И.Ю., Саяпина Е.И. Применение инновационных техник литографии в рамках изучения программы «Художественная графика» студентами-бакалаврами художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, номер 1 <http://mir-nauki.com/PDF/46PDMN117.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
7. Сеничкина Е.В. Деятельностные принципы в профессиональной организации образовательного процесса на художественно-графическом факультете. Педагогика искусства. 2015. №3.
8. Устрицкая Н.А. Книга художника: учебное пособие - г. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016.
9. Martin Judy Encyclopedia of Printmaking Techniques - Изд. Search Press (UK), 2014.
10. Mark Graver Non-toxic Printmaking, изд. A & C Black, 2011.

Sayapina Elena Ivanovna

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

Ustritskaia Nadezhda Anatolievna

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

The technique of collagraphs in the context of modern methods of teaching prints in the system of training bachelors of the Faculty of Art and Graphic

Abstract. The article deals with the preparation of bachelor students of the faculty art and graphic of the Kuban State University in the area of print run graphics. Particular attention is paid to the technique of collagraphs as a progressive modern print technology in the context of its positive properties environmental friendliness, accessibility and ease of execution, richness of plastic possibilities, compatibility with other graphic techniques. Professional competencies formed in the aggregate in the course of theoretical and practical classes of printed and circulation graphics workshops of the faculty art and graphic raise the competitiveness of the graduate, favorably distinguishing him from a graduate of other specialized universities, allowing him to easily adapt to market demands. In is noted in connection with the increased demands placed on graduates of the hudgrafs, future artists and educators need to possess got only systematic knowledge in special disciplines, master classical prints, but also be aware of contemporary print trends, be able to apply the latest technologies both in their own creative activity and in pedagogical practice. The article describes the author's methodology of the course of collagraphs as part of the teaching of disciplines "Art graphics" and "Graphics technology". Conclusions are drawn that collage deserves closer study and active introduction into the teaching practice of special disciplines of faculties graphic arts.

Keywords: collagraphs technique; printmaking and circulation graphics; graphic arts; graphics technology; print teaching methods