Е.Ю. БЛИНКОВА
Доцент кафедры «Искусство графики» МГХПА им С.Г. Строганова
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

А.А. КОНДАКОВ
Старший преподаватель кафедры «Искусство графики» МГХПА им С.Г. Строганова
e-mail: aleksandrkondakov@gmail.com

E.Y. BLINKOVA
Associate Professor of the department of «Art of Graphics» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: blinkova.elena@gmail.com

A.A. KONDAKOV
Senior lecturer of the department of «Art of Graphics» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: aleksandrkondakov@gmail.com

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ СЕРИИ РАБОТ НА ПРИМЕРЕ НАТЮРМОРТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

METHODOLOGY OF CREATING A GRAPHIC SERIES OF WORKS ON THE EXAMPLE OF STILL-LIFE COMPOSITIONS

Настоящая статья посвящена методическим особенностям поэтапной работы над серией станковых композиций, применению основных графических техник и некоторым аспектам декоративного формообразования на примере задания первого курса кафедры «Искусство графики» по дисциплине «Станковая графика». Основу данной серии составляют натюрмортные композиции с различными графическими задачами, решение которых формирует у студента профессиональные знания и базовые навыки работы в области станковой графики.

This article is devoted to the methodological features of the step-by-step work on a series of easel compositions, the use of basic graphic techniques and some aspects of decorative shaping using the example of the assignment of the first course of the Department of «Art of Graphics» in the discipline of Easel Graphics. This series is based on still life compositions with various graphic tasks, the solution of which forms the student's professional knowledge and basic skills in the field of easel graphics.

Ключевые слова: графическая серия, декоративное формообразование, натюрмортная композиция, станковая графика, тональный рисунок, эскиз.
Keywords: graphic series, decorative shaping, still life composition, easel graphics, tonal drawing, sketch.

Ведущую роль в творчестве профессиональных художников-графиков занимает создание серии графических работ, что является задачей более высокого порядка, чем работа над отдельным произведением. Графическая серия представляет собой цикл работ на одну тему, выполненных в определенном жанре, схожих по стилистическому, образному и техническому исполнению [5, с. 47]. Отдельные листы серии являются законченными станковыми композициями, но вместе они образуют единый и целостный образ, задуманный художником (одними из самых известных серий в истории искусств являются «Апокалипсис» А. Дюрера, «Капричос» Ф. Гойи, «Сюита Воллара» П. Пикассо).

Разработка и создание графических композиций в учебных целях строятся на постадийном методическом подходе, особенностями которого являются последовательность и точность прохождения каждого из этапов. Усвоение данного подхода является важной составляющей процесса обучения будущего художника-графика.

Работа над серией выстроена от штудирования натюрморта до преобразования его в декоративные решения путем отображения самого характерного и выразительного в натуре средствами графики. Натюрморт неслучайно выбран в качестве основы в начале обучения. Все базовые принципы в изображении формы и пропорций предметов, передаче пространственной среды, а также пластической организации картинной плоскости изучаются при штудировании постановок. Наряду

с курсовыми работами по живописи и рисунку, в области станковой графики студенты также комплексно подходят к задачам натюрморта, но, в отличие от академических дисциплин, больше внимания уделяют творческому замыслу, что дает возможность уже с первого курса проявлять свою индивидуальность в поиске художественного языка.

Постановка натюрморта носит ярко выраженный графический характер и представляет собой тематическую композицию с интересными и выразительными предметами, разными по массам и силуэтам: например, натюрморт с музыкальными инструментами или предметами крестьянского быта, постановка с химическими стеклянными колбами или с атрибутами из мастерской художника и т.д. В самой постановке уже задается основная пластическая тема, то, как взаимодействуют темные и светлые силуэты между собой, как выстроены ритмы и движения тех или иных пятен. На фоне темных драпировок располагаются более светлые предметы и наоборот, хотя в некоторых случаях возможны и нюансные сочетания, где разница в тоне не столь очевидна. Композиционным центром такого натюрморта обычно выступает выразительный предмет или группа предметов, где сосредоточен основной контрастный силуэт. Драпировки могут быть как локальных контрастных цветов, так и орнаментальные, с графичным паттерном.

В учебных целях каждый из графических листов серии является отдельным заданием с определенными целями и задачами. Первые из них представляют собой выполнение тонального рисунка и гризайли, заключающие в себе штудийную работу с натуры, где прежде всего важны выразительность композиции и точный рисунок, со сложным тональным разбором и передачей материальности предметов. Особое внимание уделяется работе над эскизом: от того, насколько качественно он выполнен, зависит и качество оригинальной работы. На данном этапе учащимся решается комплекс задач, от компоновки предметов, выявления пропорций и характера форм до тонального разбора и поиска непосредственно графического решения. После эскизов учащийся приступает к отрисовке картона, то есть линейного рисунка постановки, основанного на найденной ранее в эскизе композиции, а затем выполняет чистовые графические решения уже на оригинальном формате. На основе найденной композиции выполняются и два последующих листа в стилизованной, условной графике в черно-белом и цветном вариантах. В этих заданиях студентам предоставляется больше творческой сво-

боды, возможности абстрагироваться от натурного видения натюрморта и проявить свое чувство декоративности.

Остановимся подробно на всех перечисленных выше этапах, особенностях и нюансах работы над постановкой.

Эскиз натюрморта

Первым этапом работы над композицией является выполнение карандашного эскиза постановки: она намечается линейно, идет поиск основных масс предметов, их расположение между собой. Далее все формы уточняются с соблюдением как внутренних пропорций, так и относительных между собой.

Значимость владения рисунком на высоком уровне раскрывается уже на стадии эскиза — точная передача «характера» форм предметов необходима для дальнейшего поиска графического решения композиции, большое значение для выразительности которого имеют те или иные нюансы формы, а также для переноса в формат оригинальной работы путем увеличения по сетке. Отметим, что выполнение эскиза происходит на формате пропорциональном основному рабочему, который соответствует стандартному планшету 55*75 см.

В.А. Фаворский (русский и советский художник, график и монументалист, выдающийся мастер гравюры и искусства книги, теоретик искусств) уподобляет белый лист массе, из которой мы лепим рисунок: «Очень важно в рисунке возбудить это чувство массы белого на бумаге, чтобы ваш первый контур, первый штрих поднимал это белое, делал его массивным, чтобы вы могли в этой массе увидеть ту форму, которую вы хотели изобразить. Если взять, например, опыт скульпторов, сделан каркас, наносится пластилин или глина. Все у вас в уме или в натуре, но вы чувствуете эту форму и ее выполняете, начиная с основного каркаса и давая постоянно ее поверхность» [8, с. 298].

Следующим шагом после выполнения линейного рисунка является тональный разбор. Учащимся рекомендуется изобразить карандашную шкалу с градациями тона, где самым светлым является белый тон бумаги, а самым темным — плотно набранное карандашное пятно; остальные три-четыре градации в шкале — это тона между ними с четко выраженной разницей.

Весь последующий тональный разбор осуществляется с использованием этих градаций: натурных тонов, по необходимости утриро-

ванных и обобщенных до более простых. Такой подход сразу позволяет мыслить более условно, с установкой на будущее графическое решение. На данной стадии анализируются основные силуэты темных и светлых тонов, их взаимодействие внутри картинной плоскости: именно нахождение выразительных тональных силуэтов и ритмов формирует интересное пластическое решение.

Линейный рисунок

После выполнения эскиза учащийся переходит ко второму этапу: отрисовке картона на оригинальном формате — выполняется точный перенос композиции, найденной в эскизе, в размер основного рабочего формата. Для переноса эскиз и лист расчерчиваются сеткой с равным колличеством квадратов пропорциональных размеров, что дает возможность быстрого увеличения эскизного рисунка. Расположение предметов относительно наложенной сетки предельно точным образом переносится и соотносится с сеткой на оригинальном формате.

После нахождения основных масс рисунок предметов уточняется с натуры: корректируются пропорции, дополняются детали, усложняются абрисы и силуэты. Важно увидеть и изобразить все характерные особенности тех или иных предметов в натюрморте (например, блики — их расположение и конфигурация на стеклянных формах, вмятины на металлических предметах, сколы или трещины на керамике) — именно такие детали обогащают графику, придают ей большую содержательноть и информативность. Особое внимание и тщательность необходимо уделять отрисовке складок на драпировках, их движению и структуре, а также орнаментальным элементам, различным рисунам, шрифтам, эмблемам в натюрморте, которые уже по своей сути являются готовыми графическими включениями.

Выполненный картон представляет собой четко сделанный линейный рисунок постановки — основу будущей графической серии натюрмортных композиций.

Тональный рисунок

Первым листом графической серии является выполнение тонального рисунка (рис. 1) — пример карандшной техники, в которой работа ведется карандашами различной мягкости с постепенным набором тона от самых темных областей к самым светлым. В первую оче-

редь закладываются основные тональные силуэты с последующей тщательной моделировкой форм. Самые светлые пятна (блики или ярко освещенные светлые поверхности) до последнего остаются тоном бумаги — разницу между ними показывают в последнюю очередь.

Рис. 1. Тональный рисунок

В задании особое внимание необходимо уделять «срисовыванию» — непосредственному копированию тона. Задачей рисунка здесь является выстраивание сложного тонального диапазона с передачей материальности предметов путем подмечания в натуре всех тональных нюансов. Принимается во внимание предметный цвет, текстура отражающей поверхности, а также сила освещения и напряжения падающих и собственных теней. Внимательно штудируя разницу в тоне, нужно проявить свето-воздушную среду, в которую погружены предметы, с мягкими касаниями в тенях и напряженными краевыми контрастами в светах.

Успешное выполнение задания является базой для будущих графических решений, т.к. сложный анализ тонального формообразования позволяет легче усвоить принципы декоративного подхода в композициях, где обобщение до более условных пятен и линий строится на основе точного штудийного рисунка.

Гризайль

Выполнение гризайли (рис. 2) подразумевает монохромную передачу тональных градаций каким-либо одним колером, отличие от тонального рисунка в даннм случае заключается в материале и технике исполнения.

Ввиду того, что художник-график должен владеть широким спектром графических и живописных средств и техник: от карандашного рисунка до исполнения в темпере, туши или акриле, то одной из целей задания является приобретение учащимся профессиональных навыков работы с водными красками. В работе над данным листом можно

использовать как умбру, черную краску, так и разведенный в воде соус или тушь. Работа ведется постепенно: от выполнения подмалевка, путем разбора форм на силуэты, тонально отличающиеся между собой, до их проработок с постепенной прописью в светах и тенях. Каждый предмет и фон закладываются сначала его средним тоном, чтобы оставалась возможность высветлить и утемнить форму там, где это будет необходимо. Краска наносится не слишком пастозно, но достаточно укрывисто. Важным аспектом являются аккуратность в работе над листом, видение и фиксация всех необходимых деталей форм, соблюдение точного рисунка.

Рис. 2. Гризайль

В задании приветствуется более сдержанный и сухой подход в обработке формы, что отличает его от аналогичного задания по академической живописи, большее внимание уделяется силуэтам и характерным деталям предметов. Конечная проработка формы может быть выполнена штрихами, создаваемыми тонкой кистью. Если выбранным материалом являются тушь или разведенный в воде соус, то работа ведется от самых светлых тональностей до постепенного сгущения их в тенях, так как в данной технике не используются белила. Разницу между светлыми пятнами так же, как и в рисунке, показывают в последнюю очередь.

Черно-белое решение композици

После подробного анализа формообразования посредством тонального рисунка и гризайли учащиеся приступают к созданию листов декоративной графики, что дает возможность для воплощения творческого замысла и нахождения собственного художественного языка путем стилизации натурного материала.

Говоря о декоративном решении, В.А. Фаворский исходит из того, что есть три основные световые градации — тень, полутон и световой блик и что могут быть случаи, когда тени выгодно «оставить на рисунке даже белыми, оконтурив их цветом так, чтобы они, как пятна, в целом

имели отношение к полутонам, к свету, так, как я хочу» [8, с. 299].

Рис. 3. Черно-белое решение композиции

Линейный рисунок переводится с карандашного эскиза, сделанного ранее, с использованием кальки или светового стола. Далее учащийся выбирает материалы, в которых будет выполнена его будущая композиция (ими могут быть черная темперная или акриловая краска, тушь, линеры и изографы, а также их сочетания), после чего останавливается на одной из графических техник, которыми являются техника заливки, сухой кисти, штриха, набрызга и тамповки. Так как карандашное тоновое решение эскиза выполнено, то лучше всего использовать найденное распределение тональных силуэтов.

Решение в технике заливки (рис. 3) подразумевает четкое распределение градаций на два тона, одним из которых является нетронутым тон белой бумаги, а другой — тон залитых черной краской пятен. В данном решении необходимо все внимание уделить ясности и выразительности темных и светлых силуэтов, их ясному рисунку, а также масштабам и массам пятен. Такие композиции достаточно эффектны, т.к. в работе присутствует максимально возможный контраст между черным и белым, без полутонов.

«При помощи формы пятен мы можем достигнуть тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного уплощенного, харак-теризующего плоскость, черного, дающего глубину, и черного воздуш-ного. В белом градаций меньше: белое массивное и белое воздушное» [5, с. 314].

Решение в технике полусухой кисти позволяет добиться в работе сложного тонального диапазона, передать материальность и фактуру предметов, задать сложные текстуры деревянных и иных поверхностей. Техника штриха позволяет делать мягкие полутона от залитых черной краской теней до белых светов. Чаще всего используется перекрестный штрих, но виды штриха могут быть различными, вплоть до мелких линий и точек, самых различных форм и сочетаний, в зависимости от

творческого замысла. Также решение композиции может быть выполнено только в линейной графике без каких-либо залитых областей.

Среди представленных техника набрызга является одной из самых сложных, но посредством ее использования можно добиться тончайших градаций тона и передачи фактуры предметов. Набрызг мелких капель краски осуществляется с кисти при помощи легких ударов пальцем по ней, чем плотнее и чаще ложатся капельки краски, тем темнее получается пятно. Для того, чтобы силуэты предметов оставались четкими, используют трафареты. Красочный слой, образуемый данной техникой, имеет особую шероховатую поверхность.

Техника тамповки дает похожую на набрызг поверхность. Краска наносится губкой или тканью, в зависимости от нужной текстуры. Данная техника позволяет быстро и аккуратно набирать пятна нужного тона. Также можно создавать полутона от залитых поверхностей к светам. Работа ведется также по трафаретам.

Необходимо отметить, что все техники исполнения могут быть комбинированными, с самыми различными сочетаниями между собой, что расширяет творческие возможности в поиске художественного языка. Оригинальная работа выполняется на основе продуманного и точно сделанного эскиза. Аккуратность и педантичность в работе напрямую влияют на качество графики.

Цветное решение композиции

Цветное решение (рис. 4), в отличие от ахроматического, в котором присутствуют лишь два цвета и градации серого, предполагает работу с большим количеством тональностей. Учащемуся рекомендуется выбрать два или три колера (помимо белого тона бумаги, который тоже может присутствовать в композиции) и замешать их в отдельных небольших емкостях таким образом, чтобы они отличались друг от друга по своей светлоте, теплохолодности, насыщенности, но при этом гармонично сочетались между собой. Важно отметить, что, во избежание излишней живописности, колера не смешивают между собой.

Цвет в графике усиливает эмоциональное восприятие композиции. В зависимости от характера постановки и творческого замысла, это могут быть, как и активные, яркие цвета, так и довольно сдержанные. Цели и задачи данного задания позволяют полностью абстрагироваться от натурного колорита и придумать свой, поменяв при этом и

тональное решение (например, белая стена может стать темной, а темные формы — светлыми). Также при выполнении эскиза цветного решения можно воспользоваться уже найденными градациями тона в карандашном тоновом эскизе, заменив найденные тональности колерами. Цвет понимается как отдельное специфическое средство выразительности, связанное с элементами графики. Он участвует в построении композиций в виде различных цветных точек, линий, штрихов, пятен и их сочетаний. В данном решении используются все те же графические техники и их сочетания, что в и черно-белом решении.

Рис. 4. Цветное решение композиции

Данная серия сочетает в себе комплекс задач, решение которых дает полное представление о поэтапной методической работе при выполнении композиций станковой графики. Принципы этой работы позволяют расширить профессиональные знания и навыки будущего художника-графика. Представленный комплекс заданий формирует композиционное и образное мышление студента, знакомит его с многообразием графических техник, развивает фантазию, демонстрирует системный подход к решению профессиональных задач в сфере станковой графики, что является важной составляющей частью всего учебного процесса. Успешное выполнение курсовых заданий специального курса композиции закладывает основу для дальнейшего освоения и изучения искусства графики, дает возможность студенту свободно на высоком технически-исполнительском уровне выражать в художественных произведениях сюжетные и пластические идеи, в независимости от жанров и стилистических предпочтений.

Список литературы:

1. *Атавин Ю.А.* Предмет и пространство в учебном рисунке. Специфика рисовальных школ художественно-промышленного профиля. Министерство образования РФ, МГХПУ им. С.Г. Строганова. — Москва: б. и., 2004. —250 с.: ил.

2. *Бесчастнов Н.П.* Графика натюрморта. — Москва: Владос, 2008.

3. *Бесчастнов Н.П.* Черно-белая графика. — Москва: Владос, 2008.

4. *Герчук Ю.Я.* История графики и искусства книги. — Москва: РИП-Холдинг, 2013. — 320 с.

5. *Горелышев Д.Ю.* Простое рисование. Упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 190 с.: ил.

6. *Звонцов В.М.* Основы понимания графики. Практическое пособие / перевод с итальянского Г.И. Суслова. — Москва: Эксмо, 2011. — 71 с.

7. *Кирцер Ю.М.* Рисунок и живопись. Практическое пособие. — Москва: Высшая школа, 1992. — 270 с.: ил., 8 л. цв. ил.

8. *Фаворский В.А.* Литературно-теоретическое наследие. — Москва: Советский художник, 1988. — 588 с.: ил.