

Чаркин С.Ю., преподаватель художественных дисциплин, Сергиево-Посадский институт игрушки – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5, e-mail: spfvshnis@gmail.com

Charkin S. Yu., Teacher of artistic disciplines at Sergiev Posad Institute of Toys – branch of the Higher School of Folk Arts (academy), 141300, Moscow region, Sergiev Posad, Northern passage, d. 5, e-mail: spfvshnis@gmail.com

**Использование графических техник в процессе преподавания
дисциплины «Основы композиции»
Use of graphic techniques in the process of teaching the discipline
«Fundamentals of composition»**

Аннотация. В статье рассматривается роль применения разнообразных графических техник в приобретении новых навыков, знаний и умений у учащихся при выполнении упражнений на занятиях по дисциплине «Основы композиции». В тексте достаточно подробно излагается последовательность практических действий при обращении к предлагаемым технологиям, которые позволяют, в свою очередь, применяя знакомые, казалось бы, материалы и инструменты, добиться оригинальных результатов. Описываемые в статье техники не требуют сложного технического оборудования и материалов, поэтому могут быть рекомендованы к применению в самостоятельной работе.

Ключевые слова: образовательная деятельность, основы композиции, техники графики, тиражная графика, технология материалов.

Abstract. The article discusses the role of using of various graphic techniques in acquiring of new skills, knowledge and abilities of students of student while performing exercises at the lessons on «Fundamentals of composition». Quite detailed in the text the sequence of practical actions when referring to the proposed technologies is described that allow, in turn, using familiar materials and tools that would seem, to achieve original results. The techniques described in the article do not require complex technical equipment and materials, so they can be recommended for use in independent work.

Key words: educational activity, fundamentals of composition, techniques of graphics, print graphics, technology of materials.

Курс «Основы композиции» является частью профессионального модуля ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность». В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь применять умения и навыки, полученные при изучении других художественных дисциплин. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины – 171 час; в том числе: практических занятий – 114 часов, самостоятельной работы – 57 часов.

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видами профессиональной и творческой художественно-

проектной деятельности: владение классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами (ПК 1.5), умение находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения (ПК 1.8) для каждой творческой задачи, организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач (ОК 2), решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях (ОК 3) [6, с. 4-5].

Тематический план содержит практические работы, в которых могут быть применены классические техники графики, в том числе и печатные. Например, «Имитация фактур различными материалами», «Цвет и образ», «Контраст, нюанс, равенство», а также разного рода переработки.

На первом курсе среднего профессионального образования наряду с традиционными техниками (акварель, гуашь, карандаш), необходимо знакомить студентов с необычными эффектными графическими техниками (гаттаж, акватушь, монотипия).

Студентов необходимо заинтересовать творческим процессом и художественными технологиями. В связи с тем, что у студентов на первом курсе недостаточно необходимых навыков в рисовании и живописи, их могут не удовлетворять конечные результаты выполненной работы, а монотонность действий вызывать чувство разочарования.

Использование традиционных техник графики делает процесс обучения более увлекательным, менее утомительным, приобщает студентов к художественной культуре, основам изобразительной грамоты, воспитывает эстетический вкус. Разнообразные графические техники помогают скрыть недостатки еще неопытных рисовальщиков, а благодаря своим неожиданным эффектам обогатить изображение и даже превратить недостатки в достоинства.

Одна из графических техник, которую можно предложить при выполнении упражнений по предмету «Основы композиции», – гаттаж (от франц. слова *grater* – скрести, царапать) внешне напоминает гравировку доски для высокой печати (ксилография или линогравюра), когда изображение наносится белым по черному фону. В некоторых источниках эта техника появляется под названием «гаттография» или «воскография». Гаттаж применяли графики начала XX века: например, в этой технике работал М.В. Добужинский, создавая свои изысканные произведения.

Техника «гаттаж». Лист плотной бумаги или гладкого картона покрывают в 2-3 слоя при помощи широкой кисти равномерным слоем по всей поверхности воском или парафином, предварительно разогретом на паровой бане. Слой парафина можно нанести и холодным способом, усердно натирая им лист бумаги, что потребует физических усилий и большего количества времени. Затем при помощи кисти, губки или поролона нанести на поверхность слой туши или гуаши. Краску приходится наносить в несколько приемов, предварительно высушив предыдущий слой. Когда краска высохнет, острым предметом – ножом, кончиком мастихина или офортной иглой –

процарапывают рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи, линии и пятна.

В последующих опытах можно разнообразить технику, затонировав лист бумаги разными цветами акварели, и лишь затем нанести воск и черную краску. Также можно натереть бумагу цветными восковыми мелками или восковой пастелью, перед тем как нанести черный цвет. Доля случайности конечного результата увеличивается, но присутствие цвета в изображении придаст ему своеобразия.

Данная техника способствует выработке у студентов «чувства тона». При привычном рисовании карандашом с помощью штриха или тушевки рисунок затемняют, а в данной технике, наоборот, высветляют. Работа от черного к белому «ломает» стереотипность мышления, побуждает оценить свойства и характер штриха, открывает новые возможности овладения тоном, создания новых, неповторимых фактур.

Другой техникой, предлагаемой к использованию при выполнении упражнения на занятиях по «Основам композиции», является *акватушь*. На листе плотной бумаги выполняется рисунок белой гуашью при помощи кисти (допускается легкий предварительный рисунок графитным карандашом). После того, как гуашь высохнет, на лист бумаги по всей его поверхности наносится слой черной туши. Затем бумагу целиком нужно поместить в емкость с водой подходящего размера или подставить под струю теплой воды. Через несколько секунд начнется процесс «проявки» изображения: под воздействием воды красочный слой гуашевых белил начинает растворяться, обнажая белую бумагу. В тех местах, где тушь легла непосредственно на бумагу, она останется черной. Процесс «проявки» изображения можно ускорить легко касаясь подушечками пальцев или мягкой кистью мест, закрашенных гуашью. После водной процедуры лист бумаги просушивается. В результате всех манипуляций на черном фоне остается светлый рисунок с характерными, слегка размытыми контурами. Легкие оттенки серого так же присущи данной технике. Технология позволяет привносить некоторые изменения: например, помимо чистых цинковых белил, изображение на бумаге может быть выполнено цветной гуашью. В результате легкие оттенки цвета могут «оживить» композиционный рисунок.

Используя данную технику, студент приобретает знания о свойствах художественных материалов, в частности, о таком понятии как обратимость связующих материалов. Именно на этом свойстве основана данная техника: наблюдая за процессом «проявки» изображения, обучающийся видит, что происходит с красочным слоем разных по составу красок под воздействием воды.

К сравнительно простой технике можно отнести *технику «набрызга»*. Она позволяет простыми средствами добиться выполнения цветных или монохромных пространственных композиций.

Данная техника подразумевает изготовление трафаретов или использование предметов выразительной (не обязательно сложной) формы.

Уложить трафарет на лист плотной бумаги, прижать его небольшими металлическими грузиками. Небольшую торцевую кисть окунуть в краску нужного цвета на водной основе (акварель, гуашь, темпера). После этого несколько раз провести торцом кисти о край металлической линейки, а лучше всего о металлическую сетку с мелкой ячейкой (2-3 мм), натянутую на небольшую рамку. Если краска имеет правильную консистенцию, а направление движения кисти верно, вы получите множество мелких брызг, которые нужно направить на трафарет, уложенный на бумагу. Повторять операцию следует до тех пор, пока не будет получен нужный цвет и тон. Добавляя и последовательно меняя трафареты или предметы различной формы и величины, можно добиться довольно сложных формальных композиционных решений с плавными цветовыми переходами и необычными фактурами. Если воспользоваться в качестве трафаретов кусочками кружев, тюли, модульными сетками из разных материалов, то в выполняемые композиции можно внести орнаментальный мотив. Процесс выполнения композиции можно значительно ускорить, если вместо торцевой кисти использовать аэрозольные баллончики с акриловой краской разных цветов.

Применяя данную технологию, студент знакомится такими понятиями как силуэт, пятно, «негативная» и «позитивная» формы, цветовая насыщенность, нюанс, контраст. В процессе выполнения упражнения студент научится предугадывать результат и разовьет чувство меры.

Так же обучающимся рекомендуется воспользоваться и техниками печатной графики. Одна из них – *«монотипия»*. Печатной формой для техники монотипии может служить любой твердый материал с гладкой поверхностью: стекло, оргстекло, твердый пластик, металл. На поверхность печатной доски подходящего размера наносят краски от руки. Затем сверху накладывается лист бумаги и с усилием при помощи резинового валика, металлической ложки или просто ладони притирают ее к печатной форме. Под давлением часть краски переносится на поверхность бумаги. Так получается оттиск, который всегда бывает единственным и уникальным.

Нужно отметить, что печать красками на водной основе и масляными красками существенно отличается. При печати акварелью, гуашью или темперой необходимо следить, чтобы нанесенная на поверхность печатной доски краски не высохли раньше времени, иначе краски просто не отпечатаются на бумаге. Другое дело краски масляные, время высыхания которых значительно больше, ими можно не торопясь рисовать сложные по фактуре и композиции изображения (не только формально-тематические, но и фигуративные). Предварительно краску нужно обезжирить, поместив ее на лист тонкой пористой бумаги, удалив лишнее масло. Разумеется, в этой технике можно выполнять работу как в монохромном, так и в цветном вариантах. Особенностью всех видов печатной графики является то, что оттиск всегда получается в зеркальном отображении относительно печатной формы. Это необходимо учитывать при гравировании или нанесении краски, как в случае с использованием монотипии.

Выполняя упражнения в вышеупомянутой технике, студент знакомится с таким понятием основ композиции, как зеркальная симметрия. Применяя в процессе изготовления эстампа разного рода краски, смешивая их, студент познает их свойства и особенности. Работая с бумагой, научится различать ее плотность, использовать зернистость, текстуру и др.

Разновидностью «монотипии» обычно считают графическо-печатную технику «диатипия», однако, они существенно различаются. Резиновым валиком или поролоновым тампоном на поверхность стекла, пластика или металла нанести равномерным слоем типографскую или предварительно обезжиренную масляную краску. Сверху прокладывается тонкий лист бумаги (70-100 гр./м²), на котором начинают рисовать графитным карандашом, стараясь не касаться руками поверхности бумаги. Для этого используется специальная дощечка с небольшими ножками на ее концах, которая выполняет, по сути, роль муштабеля. Под нажимом карандаша податливый слой масляной краски прилипает к обратной стороне бумаги в большей или меньшей степени, в зависимости от силы нажима. Таким образом получается оттиск. В процессе рисования нужно следить за тем, чтобы лист бумаги не смещался – с этой целью края листа крепят малярным скотчем к рабочему столу. Несомненным преимуществом данной техники является то, что, во-первых, оттиск будет копией того, что будет нарисовано на бумаге (но в зеркальном отражении), во-вторых, есть возможность сначала наметить на бумаге рисунок, соответствующий замыслу автора, а затем, положив его на загрунтованную краской доску, выполнить окончательный рисунок, обводя и усиливая намеченные контуры и линии предварительного рисунка. Закончив работу, оттиск аккуратно снимается печатной доски, краска на эстампе должна высохнуть.

Применяя данную технологию при выполнении упражнения, обучающиеся приобретают навыки в применении новых для них материалов (масляные краски) и узнают их свойства: пастозность, пластичность, вязкость и т.д.

Предлагаемые графические техники вызывают творческий интерес у студентов, побуждая их экспериментировать с красочным материалом и бумагой. Применяя классические технологии и материалы, студент приобщается к истории изобразительного искусства, обретает опыт в художественной и творческой практике. Оригинальность работ, их своеобразие и в некоторых случаях непредсказуемость результата, мотивируют студента раз за разом выполнять упражнение, чтобы, в конечном итоге, достичь наилучших результатов.

Литература

1. Голубева О.А. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 2008. – 120 с.
2. Григоревская Е.Б. Рисунок, живопись, композиция. Учебно-методическое пособие. – М.: ВШНИ, 2007. – 15 с.

3. Доглдиян К. Декоративная композиция. Уч. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с.
4. Максимович В.Ф. Пути обновления профессионального образования в традиционном прикладном искусстве // Вопросы культурологии. 2013. № 8. С.13-26.
5. Основы рисунка. – М.: АСТ, 2002. – 35 с.
6. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы композиции» для специальности 54 02 01 Дизайн. – Сергиев-Посад: ВШНИ, 2018. – 16 с.
7. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – электрон. текст. данные. – Минск: Высшая школа, 2014. – 167 с.

References

1. Golubeva O.A. Osnovy kompozicii. – M.: Izobrazitel'noe iskusstvo, 2008. – 120 s.
2. Grigorevskaya E.B. Risunok, zhivopis', kompoziciya. Uchebno-metodicheskoe posobie. – M.: VSHNI, 2007. – 15 s.
3. Dogldiyann K. Dekorativnaya kompoziciya. Uch. posobie. – Rostov n/D: Feniks, 2010. – 312 s.
4. Maksimovich V.F. Puti obnovleniya professional'nogo obrazovaniya v tradicionnom prikladnom iskusstve / V.F. Maksimovich // Voprosy kul'turologii. 2013. № 8. S.13-26.
5. Osnovy risunka. – M.: Izd. AST, 2002. – 35 s. – («Nachinayushchemu hudozhniku»).
6. Rabochaya programma uchebnoj discipliny «Osnovy kompozicii» dlya special'nosti 54 02 01 Dizajn. – Sergiev-Posad: VSHNI, 2018. – 16 s.
7. SHikov M.G. Risunok. Osnovy kompozicii i tekhnicheskaya akvarel' [elektronnyj resurs]: uchebnoe posobie / M.G. SHikov, L.YU. Dubovskaya. – elektron. tekst. dannye. – Minsk: Vyshejschaya shkola, 2014. – 167 s.