Гравюра. Виды гравюры.

Гравюрапредставляет собой **искусство графики**, которое включает разнообразные способы обработки досок и получения с нее оттисков. Необычайная красота подобных изделий привлекает внимание, а разнообразное техническое исполнение поражает многогранностью.

На протяжении всей истории гравюры сформировались несколько ее видов. Это и выпуклая, углубленная, плоская, а также цветная гравюра. Если вначале использовалось только дерево или металл в качестве основного материала, то при создании **современной гравюры** возможно применение пластика и оргстекла.

Техника выпуклой гравюры

Один из видов гравюры – **ксилография**или выпуклая гравюра известна с древних времен. Восточные страны могут похвастаться самым ранним оттиском на бумаге. 868 год – вот дата его изготовления. А в Европе выпуклая гравюра появляется только в начале XV века. 1418 годом датирована первая найденная на западе ксилография.

Почти до XIX века **выпуклая гравюра** была обрезной или, как еще ее называют, продольной. Для этого бралась плоская доска продольного распила, предварительно отполированная.

Потом ее загрунтовывали, и только затем на нее наносился **рисунок**. Поле этого нанесенные линии отрезались острыми предметами, а затем дерево удалялось специальным долотом. При этом углубления были не более 5 мм.

Краска накладывалась на ту часть доски, где она оказывалась выпуклой. Потом на нее клали бумажный лист, равномерно придавливая. Именно таким путем изображение с деревянной доски оказывалось на бумаге. При изготовлении обрезной гравюры получается совокупность линий черного цвета и контрастных пятен. Именно такое сочетание с белой бумагой придает гравюре особую декоративность.

Развитие углубленной гравюры

Кроме выпуклой гравюры, еще существует и углубленная техника создания подобных шедевров удивительного искусства. Для этого берется **металлическая пластина**. Как правило, это либо медь, либо цинк, либо железо или латунь. Потом на нее наносятся углубления в виде рисунка с помощью линий и точек. Краска вбивается в такие углубления, потом доску покрывают влажной бумагой. После указанных действий данная заготовка прокатывается под давлением между валиками станка для печати.

Углубленная гравюра имеет свои разновидности. **Резцовая техника** появилась еще в начале XV века. 1446 годом датирована первая найденная гравюра, исполненная в такой технике.

Резцовая гравюра характерна физическим напряжением мастера при работе: стальной штихель с усилием преодолевает сопротивление металлической пластины. Рисунок врезается в металлическую доску стальным резцом, что позволяет создать четкую, чисто линейную структуру. Кроме законченности, отчеканенности формы само физическое напряжение при работе как бы переходит в пластическое напряжение образа. В результате сама манера гравирования, словно стремится создать образ человека действующего, передать характер физической активности, пластической энергии. Для резцовой гравюры характерны сюжетная композиция или репрезентативный портрет.

В те времена рисунок врезался в металлическую доску резцом из стали. При этом он имел квадратное сечение и ромбовидный срез. Такая техника позволяет использовать только чистые линии.

Для такого вида технологии создания гравюры характерно применение усилия с тем, чтобы в конечном итоге получить точную, законченную форму изображения.

Эпоха Возрождения ознаменовалась появлением шедевров данного вида искусства. Стали известны мастера гравюры, а именно **А.Дюрер, А.Мантенья** и другие.

Меццо-тинто,или черная манера. Полированная поверхность пластины механическим или химическим способом делается зернистой. При печати такая пластина дает ровный черный тон. На зазерненyю поверхность наносится иглой или карандашом изображение, светлые места выглаживаются или выскабливаются, создается постепенный переход от тени к свету. Гравюры отличаются глубиной и бархатистостью тона, богатством светотеневых эффектов.

Черная манера (меццо-тинто) была изобретена в процессе поиска новых, более совершенных способов репродуцирования произведений искусства. Принципиальное отличие меццо-тинто от других манер углубленной печати состоит в том, что создание изображения на печатной форме происходит не путем нанесения на нее углубленных штрихов, точек и царапин, а путем высветления рисунка на зерненой поверхности печатной формы, которая дает при печати глубокий бархатистый и сочный тон. Художник рисует не черным по белому, а белым по темному, высветляя в разной степени участки темной поверхности, создавая тем самым необычайно тонкие и очень разнообразные градации тона. Высветление производится как шабером (срезая верхушки зерненой поверхности), так и гладилкой (заминая острые вершины шероховатого металла). Характерным внешним признаком меццо-тинто является глубокий бархатистый тон в темных местах гравюры. В светлых (не чисто белых) участках тон набирается разными по интенсивности точками, расположение которых зависит от инструмента, применяемого при зернении металла. Самое качественное зернение дает работа качалкой (гранильником). Частота гранильных вершин – 3–4 точки на погонный миллиметр поверхности. В результате поверхность доски приобретает однородную зернистую фактуру, состоящую из мелких углублений и острых вершин между ними. Отличительные признаки гравюры меццо-тинто выражаются в особой плавности границ изображения, в мягких тональных переходах от темного к светлому и в своеобразной зернистости изображения. Помимо зернения доски качалкой, существуют и другие способы, менее трудоемкие, но не выдерживающие никакого сравнения с подлинной черной манерой. К работе в манере меццо-тинто печатную форму подготавливают химическим способом, то есть с применением травления.

Еще один вид углубленной гравюры – это **офорт**. Такая техника появилась на свет в начале шестнадцатого столетия. Первая гравюра – офорт датирована 1513 годом. Металл покрывался специальным лаком, а рисунок процарапывался иглой на лаке. Затем доску опускали в кислоту, вследствие чего на металле проявлялся рисунок.

Офортс технологической точки зрения полярно противоположен резцу: углубленные элементы создаются путем травления металла кислотами. Особенность гравирования в этой манере состоит в том, что тщательно отполированную гравировальную доску (медь, цинк, сталь) покрывают кислотоупорным лаком и затем высушивают. Гравирование осуществляется офортными иглами различной толщины и сечения, при этом обнажается чистый металл (в следах иглы поверхность доски освобождается от лака). Затем форма погружается в кислоту и обнаженные места протравливаются на различную глубину и ширину. После чего оставшееся лаковое покрытие смывается с доски керосином (или другим растворителем). Полученные в результате травления штрихи набиваются краской и оттискиваются на бумаге при помощи офортного станка. В процессе создания гравюры каждый этап работы над офортной доской оставляет при печати на бумаге след, по которому можно определить манеру травлёного штриха. Во время нанесения на гравировальную форму твердого кислотоупорного лака валиком или тампоном мелкие частицы пыли, присутствующие в лаке или на тампоне, выгорают при закапчивании доски, и кислота «пробивает» лак, вытравливая мелкие точки, не очень заметные на оттиске. Однако при тщательном рассмотрении оттиска при соответствующем увеличении можно заметить точечное вкрапление краски на чистых местах. Это говорит о том, что печатная форма подвергалась травлению кислотой. Благодаря тому, что быстрое и подвижное гравирование острыми иглами происходит без значительных физических усилий, рисунок сохраняет непосредственность, а изображение – живость. Характер штрихов в офорте свободный в разных направлениях, имеет как легкие округлые, так и прямые и угловатые контуры. У линии штриха тупое начало u1080 и окончание. Офортная игла процарапывает тонкую пленку лака с чрезвычайной легкостью, что уже провоцирует мастера к максимальной подвижности и свободе линии. Для офорта характерны живописность и эмоциональность манеры, свобода штриха, тонкость светотени. В офорте проявляется интерес к световоздушной среде. Образ, характерный для офорта, – всегда в становлении, в процессе. Он динамичен, психологически глубок. Для офорта характерен пейзаж, психологическая сцена, интимный портрет.

Сухая игла разновидность углубленной гравюры на металле, основана на процарапывании штрихов иглой. Как самостоятельная техника распространилась в XIX в. Мастера А.Дюрер, Рембрандт, Уистлер. Графические манеры, не связанные с применением травящих жидкостей, но использующие при печати технические приемы углубленной гравюры, также можно отнести к технике офорта. Из них среди художников наиболее популярна графическая манера сухая игла. Распознать и верно определить сухую иглу можно лишь зная технику гравирования в этой манере. Полированный лист цинка, меди и, реже, стали гравируется стальными иглами разного сечения. Задача гравера – создать на поверхности гравировальной доски углубленные борозды с поднятыми заусенцами-барбами. Эти заусенцы (барбы) вместе с царапинами забиваются специально приготовленной офортной краской и при вытирании задерживают необходимое количество краски на поверхности пластины. При печати краска переходит на бумагу как из глубоких борозд, так и с поверхности доски, около приподнятого заусенца, придавая оттиску необычайную сочность и бархатистость. Определить манеру сухой иглы довольно просто: штрихи имеют тонкое начало и окончание, поскольку процарапаны острой иглой. Вокруг насыщенного штриха – влажный след затянутой краски. Характер штрихов энергичный, прямой и угловатый, поскольку округлые линии не свойственны технике процарапывания и нарезки заусенцев. Очень часть штрихи сухой иглы убираются шабером или приминаются гладилкой. В этом случае на оттиске тоже остаются следы, органично вписывающиеся в общую графическую структуру листа, поскольку характер исправлений совпадает с приемами гравирования. Наиболее ранние случаи гравирования сухой иглой датируются XV веком.

Изобразительные качества этой манеры использовались как вспомогательные при доработке резцовых гравюр. Очень часто выразительные возможности сухой иглы дополняли другие манеры – такие, как травлёный штрих, акватинта, мягкий лак. Иногда бывает довольно трудно определить, какая манера основная в гравюре, а какая вспомогательная. При внимательном рассмотрении оттиска важно убедиться, что сухая игла применяется в последнюю очередь, ею исправляют и дополняют изображение, потому как на выпуклые заусенцы невозможно нанести слой кислотоупорного лака и поэтому всегда есть вероятность их уничтожения кислотой в процессе последующего травления.

Еще известна и **пунктирная техника** создания углубленной гравюры. XVIII век ознаменовался появлением нового способа создания шедевра такого искусства. Рисунок состоял из сгущенных, а также разреженных точек. Потом изображение наносилось на металлическую доску, которая предварительно была покрыта лаком, с помощью специальных игл и рулеток. Затем доску протравливали. Таким путем рождалась пунктирная гравюра.

Пунктирная манера или **пунктир**– комбинация из точек, выбитых в доске. Гравюры отличаются мягкостью светотеневых градаций. Одной из графических манер, в которой процесс гравирования доски не связан с травлением различными составами, является пунктирная манера (пунктир), которая была изобретена для использования исключительно в репродукционных целях. Иногда эту манеру ошибочно определяют как производную от карандашной манеры. Это заблуждение, однако, легко опровергается тем фактом, что первые гравюры, созданные пунктиром, встречаются в искусстве Италии и Голландии на рубеже XV–XVI вв., то есть гораздо раньше появления карандашной манеры, и инструменты, применяемые при гравировании, по природе своей имеют общие черты с инструментами, используемыми в декоративно-прикладном искусстве, в художественной обработке металла. Бесспорен тот факт, что карандашная и пунктирная манера очень удачно дополняют друг друга, поэтому с середины XVIII в., как правило, в одном оттиске можно в разных соотношениях встретить приемы гравирования обеими этими манерами. При более внимательном рассмотрении отпечатков следов гравирования можно точно определить, каким способом гравировалась печатная форма, однако для этого необходимо в общих чертах ознакомиться с техникой создания печатной формы в пунктирной манере. Особенность гравирования в пунктирной манере состоит в том, что изображение создается путем нанесения на гравировальную доску сложной системы точек разной величины и конфигурации. Тональные градации при этом достигаются путем сгущения или разрядки точек различной формы, величины и глубины гравирования. Точки на поверхность металла наносятся при помощи гравировального молоточка и разнообразных стальных стержней (пунсонов), заточенных на конце в виде ромба, треугольника, квадрата или округлой острой формы. Сила тона в готовой гравюре зависит от размеров и глубины гравирования точки на металле. Пользуясь лупой, можно без труда определить, каким способом гравировалось изображение, и если рисунок набран системой разнообразных точек, полученных от удара молоточком по остро заточенному стальную штифту, то можно с уверенностью отнести эту гравюру к произведениям, выполненным в пунктирной манере. Некоторые художники, работающие в этой манере, обогащают и дополняют гравирование пунктиром приемами из других манер, используя как механические, так и химические способы нанесения рисунка на печатную форму. Например, из резцовой гравюры заимствован прием углубления металла резцом кривой формы, которым наносятся короткие треугольные штрихи, близкие к точке. Этот резец называется стипль. Мастерами стипля в прошлом были Франческо Барталоцци (1792–1799), Т. Берке, из русских граверов – Гавриил Скородумов (1748/55–1792). Из карандашной манеры, выполняемой при помощи травления, заимствован прием травлёной точки. Поверхность металла в этом случае покрывается твердым кислотоупорным лаком, и затем металлической торцовой кистью наносятся точки, обнажающие металл. После травления эти точки дополняются механическими приемами гравирования, использующими их как основу. Принципиальное внешнее отличие этих разных видов точек друг от друга состоит в том, что точка, нанесенная ударом пунсона, имеет вокруг себя легкий тон, мягкие контуры, потому что металл, вытесненный пунсоном, небольшим бугорком возвышается над поверхностью гравировальной доски. Этот бугорок слегка задерживает вокруг себя краску, которая мягко обрамляет при печати каждую точку. Точка, созданная прорезанием металла стиплем, – это треугольник с одной ярко выраженной острой вершиной. Края этой точки четкие и ясные, потому как металл вынут из доски острым резцом и выбран в стружку. Точка, полученная в результате травления, имеет круглую форму, точно передающую следы металлической торцовой кисти. Края этих точек резкие, ровные, по существу это манера травлёного штриха, где штрих укорочен до размеров точки. Пунктирная манера получила распространение как репродукционная манера, ее часто использовали для цветной печати, выполняя репродукции с живописных произведений.

Кроме указных выше техник, во Франции появилась гравюра, изготовленная для воспроизведения тонового рисунка с помощью туши. Назвалась такая технология **акватинта**.

Акватинта изобретена для воспроизведения тонового рисунка тушью. Вид гравюры, основанный на протравлении кислотой металлической доски сквозь прилипшую к ней асфальтовую или канифольную пыль. «Акватинта» образовано от итал. Acquaforte – офорт и tinto – окрашенный, тонированный. Принцип гравирования в акватинте состоит в том, что на поверхность тщательно отполированной медной, цинковой или стальной доски различными способами наносятся разные по величине зерна кислотоупорных смол, в большинстве случаев – канифоли. При подогреве доски нанесенные на нее частицы смоляной пылью расплавляются, и создается фактура в виде сетки, в которой размеры просветов чистого металла обусловлены величиной зерен и временем подогрева формы. Эти просветы чистого металла травятся кислотой на различную глубину (размер которой зависит от времени травления). Последовательно выкрывая кислотоупорным лаком необходимые места, художник тем самым изменяет общее время травления того или иного участка. Темные места травятся по времени больше, светлые – меньше. Таким способом создается широкий тональный диапазон, позволяющий передавать тончайшие тоновые отношения в гравюре. В акватинте, как и в других манерах, внешние характерные признаки зависят в основном от технологии изготовления печатной формы. Заплавленные зерна акватинты дают в оттиске фактуру, которую нельзя найти ни в какой другой манере. В зависимости от количества канифоли, заплавленной перед травлением, на поверхности оттиска фактура представляет собой или белые точки на темном фоне, или крючковатые протравки на светлом. Мельчайшие частицы канифольной пыли дают после травления ровный, от светло-серого до густого черного тон.

 Позже стали применять сильную кислоту, что послужило появлению нового способа создания гравюры – **лавис**. Также в XVII веке еще и в черной манере стали изготавливать углубленную гравюру.

Лав΄ис - рисование на доске кислотой, наносимой кистью. Гравюра в технике лавис напоминает рисунок кистью с размывкой. В широких мазках, размытых в некоторых местах, явно проступают приемы акварельной техники. Границы таких мазков, тоновых пятен мягкие, свободные; накладываясь друг на друга, они создают очень гибкие тональные отношения. Для того, чтобы понять природу такой гравюры и распознать ее в оттиске, необходимо иметь представление о технологии изготовления ее печатной формы, которая и приводит, в конечном результате, к появлению тех характерных внешних признаков, по которым и определяется графическая манера. К таким разновидностям акватинты, получившим самостоятельное значение, относится лавис. Технология изготовления печатной формы в данном случае достаточно проста. На тщательно отполированную поверхность, засыпанную тонкой акватинтой (имеется в виду нанесенная и расплавленная канифольная пыль), наносится рисунок травящим составом, в который входит крепкая 40%-я кислота и красящее вещество, которое позволяет видеть рисунок в контурах и определять его по глубине тона. Рисование производится акварельными кистями или кистями из стекловолокна. Чем гуще положен травящий состав, тем глубже сила тона. Рисование свободное, без необходимости выкрывания кислотоупорным лаком, что исключает появление на оттиске жестких границ у тоновых пятен. При качественной печати тиражная гравюра создает полное впечатление уникального акварельного рисунка. Подмена одной графической техники другой не всегда бесспорна, и художники, работающие в этой манере, применяют разные способы нанесения канифольного слоя с целью получения различной фактуры, что придает оттиску своеобразие и приводит к неоспоримым художественным результатам. В конечном итоге современный лавис по своим внешним изобразительным характеристикам очень приближен к акватинте, но отличается от нее акварельностью тонового пятна, мягкостью и размытостью очертаний рисующих мазков. Так же как и акватинту, лавис применяют в сочетании с другими манерами офорта, например, с сухой иглой.

Плоская гравюра и ее развитие на протяжении времен

Гравюра. История и техника создания гравюры

Разнообразие техники гравюры дополнилось еще одним видом. Плоская гравюра получила название **литографии**. Она появилась в Германии еще в 1796 году. Изобретателем литографии по праву считают А.Зенфельдера. Оказывается, некоторые породы известняка не оставляют на своей поверхности краску, если протравить их слабой кислотой. Именно такая способность камня была взята за основу изготовления литографии

Сначала все начиналось с того, что пластина из указного выше материала сглаживалась, потом полировалась. Затем при помощи специального карандаша или кисти на поверхность этой пластины наносился рисунок литографской тушью.

Смесь гуммиарабика и кислоты является той средой, в которой протравливали каменную поверхность с рисунком. После такого процесса места, на которых нанесено изображение, легко принимали краску для печати. Чистые поверхности попросту ее отталкивают. Краску наносили на доску, а потом печатали на бумаге с помощью станка.

Особенность литографии заключается в легкости нанесения рисунка на камень. Однако мастерство человека, который занимается изготовлением плоской гравюры неоспоримо. Ведь только мастер своего дела может создать подвижную линию, способен равномерно свести тон. И в результате таких действий появляется шедевр литографии.

Рождение цветной гравюры

Как и все предыдущие способы изготовления гравюры, **цветная** имеет свою историю и технологию. Она может изготавливаться двумя способами.

В одном случае на доску накладывают разноцветную краску, после чего доска печатается. Каждый оттиск не похож друг на друга. А вот при другом способе для каждого цвета используется отдельная доска, которая проходит обработку в нужных местах. После того, как на все доски нанесены все цвета, они печатаются друг за другом на бумаге.

Разновидностей цветной гравюры достаточно много. И одна из них – это ***кьяроскуро***, которая получила свое развитие в XVI веке. Ксилография является основой производства таких гравюр.

Для указанной техники было характерно нанесение красок на отдельные доски. Кроме того, даже рисунки делились на части, которые и наносились на отдельную поверхность. Мастером-первопроходцем в такой технике можно считать **Уго ди Карпи**, который проживал в то время в Италии. Он печатал свои шедевры с трех досок, используя при этом разные цвета.

ПЗ: Сделать конспект данной темы.

23.04 сдать реферат на тему «Виды гравюр» (Выбираем два вида и делаем подробное описание).