

УДК 76.01

РОЛЬ ЭСТАМПА В ТРАДИЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА**Жижин Д. Ю.,**

заслуженный художник Украины, ст. преп.,

dmitriy-art@ukr.net**Терехов И.С.**ст. преп., igterekhov64@ukr.net*Одесская государственная академия строительства и архитектуры*

Аннотация. Статья носит историко-исследовательский характер развития искусства эстампа европейской традиции, нахождение его в интерьере. Описано выразительные возможности различных техник эстампа, подчеркнуто роль эстампа в эстетическом и интеллектуальном воспитании формирующегося человека, начиная с детского возраста. Рассмотрены проблемы разрушений привычных рамок антропометрии в традиционном сложившемся искусстве эстампа, в так называемом «современном искусстве», как одной из черт постмодернизма.

Ключевые слова: эстамп, станковая графика, печатная форма, интерьер, изобразительное искусство.

РОЛЬ ЕСТАМПУ В ТРАДИЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ**Жижин Д. Ю.,**

заслуженный художник Украины, ст. викл.,

dmitriy-art@ukr.net**Терехов И.С.**ст. викл., igterekhov64@ukr.net*Одеська державна академія будівництва та архітектури*

Анотація. Стаття носить історично-дослідний характер розвитку мистецтва естампу європейської традиції, знаходження його в інтер'єрі. Описано виразні можливості різноманітних технік естампу, підкреслена роль естампу в естетичному та інтелектуальному вихованні людини, яка формується, починаючи з дитячого віку. Розглянуто проблеми руйнувань звичайних рамок антропометрії в традиційно складеному мистецтві естампа, в так названому «сучасному мистецтві», як однієї з рис постмодернізму.

Ключові слова: естамп, станкова графіка, друкована форма, інтер'єр, образотворче мистецтво.

THE ROLE OF ESTAMP IN THE TRADITION OF INTERIOR DESIGN**Zhizhin D. Y.,**

Honored Artist of Ukraine, Senior Lecturer,

dmitriy-art@ukr.net**Terekhov I.S.,**Senior Lecturer, igterekhov64@ukr.net*Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture*

Anotation. The article, which is proposed to the reader, whose authors are professional graphic artists who themselves work in the field of machine tools. They are trying to trace the paths of development and means of expressiveness of graphic technologies over the course of half a millennium. And also to emphasize the initially visual-informational component of the educational function of print for a wide range of European countries, thanks to the possibility of creating a

circulation from the form of a “matrix”. The article describes the visual capabilities of various printing techniques.

The recollection of the great names involved in the art of printing makes it possible, in the form of an easy walk, to fasten the reader with metamorphoses in the development of the art of printing, his technical progress in the form of materials for printing.

The authors of the article, as artists occupying positions in the field of traditional realistic art, discourage the development of gigantism in the modern trends of printing design. The questions were asked: for what purpose and why is there such a tendency in the art of printing? The European man, who is considered a public man, brought up in the 500-year-old tradition of eating with a fork and knife, is used to studying the print of a familiar size. Why should a person be shocked by the enormous size of modern print design, which demonstrates the power and capabilities of printing machines? Most likely, this trend has arisen due to the technocratic path of human development.

Keywords: engraving, easel graphics, printing form, interior, visual arts.

Постановка проблеми. Возможность сосуществования разных концепций восприятия в интерьере произведений искусства в целом, искусства эстампа в частности; разрушение рамок традиционно сложившейся антропометрии в искусстве современности.

Анализ последних источников исследований и публикаций. Для раскрытия темы было проанализировано ряд исследований, диссертаций и публикаций, рассматривающих подобные задачи. В том числе и статьи из научных сборников, такие как: «Науковий вісник № 3 (110)», ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016, Орос І. В.; «Наука и образование №8», ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015 р., Орос І. В. [6;7]. Автор статьи «Принципы закона целостности в графике», Ефименко В. Г., описывает основные законы графического искусства, как традиционно верные для организации изобразительной плоскости в графике.

Формулировка целей статьи. Обозначение рамок и средств выразительности искусства эстампа, его роль в интерьере. Воспитание эстетических вкусов, визуальной познавательности в традиции европейского искусства, методом наблюдения развития искусства эстампа от его рождения до наших дней.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием

полученных результатов. Рождение эстампа в европейской традиции визуального искусства есть попытка донесения последнего широкому кругу зрителей. Образцы творчества, как художников профессионалов, так и мастеров народной традиции (лубок) теперь могли попасть не только в коллекции аристократии, но и ремесленников и крестьян. Достаточно вспомнить легенду о том, как жена Альбрехта Дюрера, выходя на рынок за продуктами, могла выменять их на свежееотпечатанные оттиски с авторских досок (печатные формы) своего супруга. Так возможно согласно этой легенде родился прообраз бумажных денег с их осязаемым рельефом под пальцами рук. С XV по XIX век европейской истории сложились традиционные виды эстампной печати: 1) глубокая печать (резцовая гравюра, офорт, акватинта и пр.); 2) высокая печать (ксилография,

Рис 1. Мауриц Эшер, литография.

линогравюра и пр.; 3) плоская печать (литография, монотипия и пр. Это разнообразие эстампных техник и видов печатной графики расширяет выразительные возможности графического искусства, в основе которого лежит линия, штрих, пятно и его фактура, а так же и рельеф, порой всех перечисленных составляющих.

Графика в европейской христианской традиции и эстампная в частности были поначалу неразрывно связаны с книгой, прежде всего религиозной. Поэтому формат графических произведений антропометричен и традиционно связан был с форматом книг (рис. 1). Если эстамп был помещен в макет книги, то он не выходил, как правило, за рамки книжной полосы. Книгу можно было держать в руках, более форматные экземпляры располагались для рассмотрения на подставках пюпитрах. Но всегда эстампная иллюстрация рассматривалась в непосредственной близости, на расстоянии вытянутой руки. Станковые формы эстампной графики, т. е. те, что не были связаны с форматом книги, все равно не превышали в формате своем выше упомянутые форматы и традиционно хранились в папках.

В эпоху Просвещения все тверже устанавливается норма экспонирования эстампов на вертикальных плоскостях интерьеров, попросту стенах. Эстампы этого времени все больше изобилуют светскими сюжетами: это и сцены охоты, и панорамные марины, сцены морских сражений, искусно выполненные портреты придворных вельмож, аллегорические фигуративные композиции на темы древнегреческих легенд. Эти произведения, как правило, выполнялись в технике резцовой гравюры на металле, офорта и литографии, с присущими «Золотому» XVIII веку подробной много тоновой проработкой форм и пространства. Тогда же и твердо устанавливаются нормы экспонирования эстампа в интерьере. Эстампы печатаются на форматах бумаги, ощутимо превышающие печатные формы, что при экспонировании не «зажимает» собственно изобразительное поле профилем и рисунком багета рамы. Эта традиция идет от рукописных и в дальнейшем печатных книг.

Экспонирование эстампа под стеклом является нормой, защищает оттиск от механических и прочих случайных воздействий на бумагу. Для эстетов и любителей искусства эстампа всегда важно рассматривать в подробностях искусство рисовальщиков и резчиков, которые, как правило, в то время уже работали в соавторстве. Есть мнение, что титаны северного Возрождения, Лукас Кранах и Альбрехт Дюрер, редко свои работы гравировали самостоятельно. Как правило, это делали резчики гравюры, дотошно точно передавая особенности тушевых подлинных авторских рисунков. Исходя из этого, экспонируемое на стенах искусство графики традиционно располагается на уровне взгляда человека среднестатистического роста, что является нормой и для нашей современности.

Девятнадцатый век подарил миру произведения художников в технике линогравюры, монотипии, как монохромной, так и цветной, что обогатило арсенал выразительных возможностей искусства эстампа. Искусство художников плаката стремительно заняло свое место в жизни людей, преимущественно горожан, вынося искусство графики за пределы интерьера – афишные тумбы, стены и витрины городских зданий. Достаточно вспомнить плакаты Тулуза Лотрека, Альфонса Мухи, выполненные в технике литографии, которая выдерживает не малые тиражи.

В эстампе существует множество различных техник, широкое многообразие их расширяет выразительные возможности эстампа, в основе которого лежит: линия, штрих, пятно, а порой, и рельеф этих составляющих печати.

Существует три вида печати в эстампе: 1) глубокая печать – резцовая гравюра, офорт, акватинта и др.; 2) высокая печать – ксилография, линогравюра и др.; 3) плоская печать – литография, монотипия и др.

Попробуем очень кратко определить различие и специфику предлагаемых техник.

Резцовая гравюра позволяет вести линию с разным нажимом, что определяет ее глубину и ширину. Выразительные возможности этой одной из старейших техник актуальны и в современности, что подтверждается фактом работы в ней множества и старых, и современных мастеров (А. Дюрер, Л. Лейденский, А. Мантенья, Д. Митрохин, А. Кравченко, И. Богдеско).

Пластическая выразительность и декоративность этой техники до сих пор актуальны в искусстве.

Офорт. Работая в этой технике, автор процарапывает иглой тонкую пленку, так легко и непринужденно, предполагая максимальную подвижность и свободу линии, штриховки. Многократное травление позволяет создавать широкую шкалу тональных градаций. Сочетание офорта и акватинты позволяет локализовать композиционное пятно, как основу визуальной композиции (Ф. Гойя, Рембрандт). Именно технике офорта подвластна подробность видимого мира (С. Никиреев). Возможность создавать цветное изображение в технике офорта с одной или нескольких досок расширяет выразительные возможности этой техники (А. Кравченко, Г. Верещагин). [1]

Резерваж, как самобытная техника в рамках вида глубокой печати придает элементы живописности, разнообразной фактурности в любом жанре, исповедуемом автором (Г. Якутович). [1]

Ксилография и линогравюра, как виды высокой печати, предполагают безупречность техники мастера резчика, композиционное понимание пятна, как набора штрихов резцами разных калибров, что придает разницу в градациях серого тона. За счет мастерского нанесения штриха резцом достигается даже растяжка в тоне. Мастера, работающие в этой технике, преодолевая сопротивление материала, ведут живую линию, касаясь поверхности доски, создавая изображение из линий, пятен, которое максимально контрастирует с белой бумагой. «Звонкость», сопоставление черного и белого определяют большую декоративность линогравюры и ксилографии. Контрасты черных и белых плоскостей создают сильное эмоциональное напряжение, приводя эту технику к знаковому символическому звучанию (В. Фаворский, А. Кравченко). [4]

Литография, как разновидность плоской печати, где печатной формой служит особый вид плотного известняка (литографский камень), при соответствующей обработке состоит из поверхностей двух родов: поверхности, принимающей жирную литографскую краску, и поверхности отталкивающей краску. Не печатные элементы формы должны обладать способностью удерживать влагу, а печатные элементы формы – сопротивляться проникновению воды. Работа литографским карандашом или литографской тушью позволяет добиться самых разнообразных видимых эффектов. Манера работы боковой поверхностью карандаша, свободный карандашный штрих, выборка иглой и шабером, притирка фланелью, работа пером или сухой щетинной кистью, все это делает литографию техникой с широчайшими выразительными возможностями. Кроме того литография выдерживает самые большие тиражи из всех видов эстампа. [9]

Вернемся немного назад и пронаблюдаем, в интерьерах какого функционального назначения уместен станковый эстамп. Первоначально, это личные кабинеты и библиотеки (рис. 2). Естественно, в дальнейшем это любые выставочные и экспозиционные пространства. В интерьерах детских дошкольных учреждений: детские сады, где станковые иллюстрации к сказкам и рассказам, могут быть неотъемлемым атрибутом интерьеров игровых и столовых

Рис. 2. М. Эшер. Рука и отражение в шаре.

комнат, спален. Поскольку эстампу подвластен любой известный жанр изобразительного искусства – портрет, натюрморт, пейзаж, то данные произведения искусства можно размещать в интерьерах кабинетов и прочих помещений учебных заведений. Где подрастающее поколение может и должно впитывать эстетику высокохудожественных произведений, а не лицезреть обои кислотно-ядовитых цветов.

Нередко художественные эстампы украшают интерьеры уютных кафе, где хочется провести время, рассматривая графические картины. Присутствие высокохудожественных авторских эстампов в административных заведениях, гостиницах, интерьерах домов отдыха, туристических баз, благотворно влияют на человека, к чему призвано искусство в целом. И искусство эстампной графики не является исключением.

Рис. 3. Пример несоразмерно большого оттиска литографского камня.

имитировать возможности современной множественной техники? Эстамп не может и не должен спорить с навязчивой рекламой гигантских размеров и порой агрессивным содержанием. Эстамп теряет камерность, как одну из своих очаровательных особенностей, возможность приватно, интимно «разговаривать» со зрителем именно за счет того, что он сопоставим со зрительным восприятием человека.

Эстамп должен давать пищу для сердца и ума, являться «окном в другой мир»: в мир знаний, высоких идей, радости визуального узнавания, красоты, которую наделяли в свое время способностями спасительницы мира.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших разработок в данном направлении. Исследуемая проблема роли эстампа в его историко-хронологическом развитии свидетельствует о том, что эстамп как произведение искусства остается актуальным и действенным средством визуального воплощения жизнедеятельности человека, его чувств и эмоций. Эстамп носит информационный характер, и метаморфоз жизни в параметрах времени. Этот вид искусства необходимо изучать и работать в нем студентам, обучающимся в Архитектурно-художественном институте. Обескураженность появлением гигантизма в современных тенденциях развития эстампа ставит вопросы: зачем, с какой целью и почему такая тенденция в искусстве эстампа имеет место быть? Европейский человек, который рассматривается как социальная индивидуальность, воспитанная на пяти вековых традициях принятия пищи при помощи вилки и ножа, привык рассматривать эстамп традиционных для него (эстампа) размеров. Почему человек должен подвергаться шоку от огромных размеров современного эстампа как демонстрации мощи, возможностей печатных станков, при этом кусая огромный гамбургер, не соответствующий параметрам рта? Скорее всего, этой тенденции способствует технократический путь развития человечества.

Гигантомания, как один из факторов искусства последних времен (постмодерн), так называемого «современного», не обошла и искусство эстампа. Отпечатывание оттисков с огромных литографских камней, не соразмерных с ростом человека, начинают разрушать привычные для эстампа рамки (рис. 3). Возникают вопросы: как, где экспонировать такие произведения; зачем традиционным техникам литографии в частности

Проблемы, рассматриваемые в статье, приводят к мысли о том, что станковое искусство в целом, станковый эстамп в частности, не должен выполнять функцию исключительно декоративного пятна в интерьере, способствующего полной релаксации человека, ведь не для этого он приходит в мир. Эстамп должен быть информативен (разумеется, не как «светофор»), что не должно умалять его эстетических качеств, образной достоверности, предметной узнаваемости.

Литература

1. Богомольний Н. Я., Чебикін А. В. Техніка офорту, вид. «Вища школа». – Київ: 1978, - 144 с.
2. Лещинский А. А., Основы графики, Гродно: ГрГУ, 2003, - 194 с.
3. Суворов П. И., Литография, практическое руководство для художников, М. Искусство, 1941, - 188 с.
4. Фаворский В. А., Об искусстве, о книге, о гравюре, А., Книга, 1986, - 238 с.
5. Герчук Ю. Я., История графики и искусства книги, М., Аспект-Пресс, 2000, - 232 с.
6. Орос І. В., Науковий вісник № 3 (110), ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2016, 76 с.
7. Орос И. В., Наука и образование №8, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2015, 95 с.
8. Ефименко В. Г. Сборник статей «Проблемы и опыт художественного образования и эстетического воспитания, Применение закона целостности в графике, 1995, С. 150-164.
9. Техническая энциклопедия, гл. Ред.. Мартенс Л. К., Гостехиздат ОГИЗ РСФСР, том 12, 1941, С.202-232.