

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

Заслуженный художник Украины,
ст. преп. каф. изобразительного искусства,
*Архитектурно-художественный институт,
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,*
dmitriy-art@ukr.net

Терехов И. С.,

ст. преп. каф. изобразительного искусства,
igterekhov64@ukr.net

Божко Е. М.,

асс. каф. изобразительного искусства,
evgeniy.bozhko1@gmail.com

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

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

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

Заслужений художник України,
ст. викл. каф. образотворчого мистецтва,
*Архітектурно-художній інститут,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,*
dmitriy-art@ukr.net

Терехов І. С.,

ст. викл. каф. образотворчого мистецтва,
igterekhov64@ukr.net

Божко Є. М.,

ас. каф. образотворчого мистецтва,
evgeniy.bozhko1@gmail.com

Анотація. Для розкриття теми було проаналізовано ряд досліджень, дисертацій та публікацій, що розглядають подібні завдання.

Позначення рамок і засобів художньої виразності мистецтва естампу, його роль в інтер'єрі. Виховання естетичних смаків, візуальної пізнавальності в традиції європейського мистецтва, методом спостереження розвитку мистецтва естампу від його народження до наших днів.

З XV по XIX століття в європейській історії сформувалися традиційні види естампного друку: 1) глибокий друк (гравірування, травлення, акватинта; 2) друк (ксилографія, ліногравюра; 3) плоский друк (літографія, монотипія). Така різноманітність методів друку та типів друкованої графіки розширює виражальні можливості графічного мистецтва в основі якого лежить лінія, штрих, пляма і її фактура, а також рельєф.

Графіка в європейській християнській традиції і естампна зокрема були спочатку антропометричні і традиційно пов'язані з форматом книг. Завжди естампна ілюстрація розглядалася в безпосередній близькості, на відстані витягнутої руки.

В епоху Просвітництва все твердіше встановлюється норма експонування естампів на вертикальних площинах інтер'єрів, на стінах. Тоді ж і твердо встановлюються норми експонування естампів в інтер'єрі. Відбитки друкуються на папері, розміри якої значно більше розмірів друкованих форм, що при експонуванні не «затискає» поле зображення профілем і зображенням багета рамки. Ця традиція походить від рукописних, а потім друкованих книг.

Естампний друк доречний в інтер'єрах аудиторій і бібліотек, кафе, будь-яких виставкових площ. В інтер'єрах дитячих садів. Оскільки друковане мистецтво підпорядковане будь-якого жанру образотворчого мистецтва - портрету, натюрморту, пейзажу, ці твори мистецтва можуть бути розміщені в інтер'єрах класних кімнат та інших кімнат навчальних закладів. Гігантоманія, як один з факторів мистецтва останніх часів не минула мистецтво естампи. Естамп не може сперечатися з рекламою великих розмірів і часом агресивним змістом. Естамп втрачає камерність, як одну зі своїх чарівних особливостей.

Досліджувана проблема ролі естампи в його історико-хронологічному розвитку свідчить про те, що естамп як твір мистецтва залишається актуальним і дієвим засобом візуального втілення життєдіяльності людини, його почуттів і емоцій.

Естамп носить інформаційний характер. Цей вид мистецтва необхідно вивчати і працювати в ньому студентам, які навчаються в Архітектурно-художньому інституті.

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, Department of Art,
Architectural and Art Institute,
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,
dmitriy-art@ukr.net

Terekhov I. S.,

Senior Lecturer, Department of Art,
igtterekhov64@ukr.net

Bozhko E. M.,

Assistant, Department of Art,
evgeniy.bozhko1@gmail.com

Abstract. To reveal the topic, a number of studies, dissertations, and publications devoted to similar problems were analyzed.

Designation of the framework and means of expressiveness of printed art, its role in the interior. The education of aesthetic tastes, visual knowledge in the traditions of European art, watching the development of printed art from its birth to the present day.

From the 15th to the 19th century, traditional types of printing printing formed in European history: 1) intaglio printing (engraving, etching, aquatint; 2) printing (woodcut, linocut; 3) flat printing (lithography, monotype). Such a variety of printing methods and types of printed graphics expands the expressive capabilities of graphic art based on line, line, dot, and dot printing. and its texture, as well as the relief, sometimes all of these components.

Graphics in the European Christian tradition and, in particular, engravings were originally anthropometric and traditionally associated with the format of books.

Always a printed illustration was considered in the immediate vicinity, at arm's length.

In the Age of Enlightenment, the rate of exposure of prints on the vertical planes of interiors and walls becomes more stringent. At the same time, standards for setting prints in the interior are firmly established. Prints are printed on paper, the dimensions of which are significantly larger than the sizes of printing forms, which, when exposed, does not “pinch” the image field with the profile and the image of the frame baguette. This tradition comes from handwritten and then printed books.

Easel printing is appropriate in the interiors of classrooms and libraries, cafes, any exhibition space. In the interiors of kindergartens. Since print art is subordinate to any genre of fine art - portraiture, still life, landscape, these works of art can be placed in the interiors of classrooms and other rooms of educational institutions. Gigantomania, as one of the factors of modern art, did not bypass the art of printing. The press cannot argue with advertisements of agricultural sizes, and sometimes aggressive content. Printing loses its intimacy, as one of its charming features.

The studied problem of the role of print in its historical and chronological development indicates that print as a work of art remains a relevant and effective means of visual embodiment of a person's life, his feelings and emotions.

The print is for guidance only. This art form should be studied and studied by students who study at the Institute of Architecture and Art.

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

Введение. 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 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)», ПНПУім. К. Д. Ушинського, 2016, І. В. Орос; «Наука и образование №8», ПНПУім. К. Д. Ушинського, 2015 р., І. В. Орос [6;7]. Автор статьи «Принципы закона целостности в графике», В. Г. Ефименко, описывает основные законы графического искусства, как традиционно верные для организации изобразительной плоскости в графике.

Постановка задачи. 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.

Основной материал и результаты. 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 свежотпечатанные оттиски с авторских досок (печатные формы) своего супруга. Так возможно согласно этой легенде родился прообраз

бумажных денег с их ощутимым рельефом под пальцами рук. С XV по XIX век европейской истории сложились традиционные виды эстампной печати:

5. глубокая печать (резцовая гравюра, офорт, акватинта и пр.);
6. высокая печать (ксилография, линогравюра и пр.);
7. 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 попоптрах. 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.

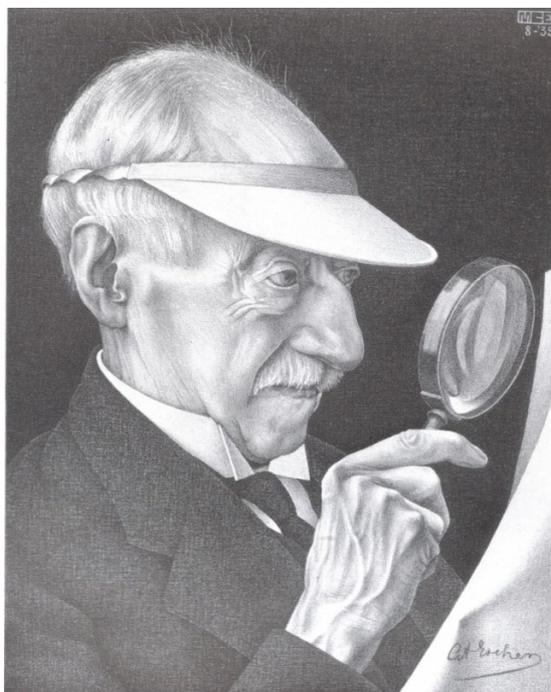

Рис. 1. Мауриц Эшер, литография

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. Мантеня, 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 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.

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

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.

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 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.

Рис. 3. Пример несоразмерно большого оттиска литографического камня

Выводы. 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.

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, - 144с.
- [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), ПНПУім. К. Д. Ушинського, 2016, 76 с.
- [7] Орос І. В., Наука и образование №8, ПНПУім. 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.

References

- [1] Bohomol'nyy N. Ya., Chebykin A. V. Tekhnika ofortu, vyd. «Vyshcha shkola». – Kyiv: 1978, - 144s.
- [2] A. Leshchinsky, Fundamentals of Graphics, Grodno, 2003, - 194 p.
- [3] Suvorov P. I., Lithography, a practical guide for artists, M. Art, 1941, - 188 p.
- [4] Favorsky V. A., On art, on a book, on an engraving, A., Book, 1986, - 238 p.
- [5] Gerchuk, Yu. Ya., History of Graphics and the Art of a Book, M., Aspect-Press, 2000, - 232 p.
- [6] Oros I. V., Naukovyy visnyk № 3 (110), PNPUim. K. D. Ushyns'koho, 2016, 76 s.
- [7] Oros I. V., Science and Education No. 8, 2015, 95 p.
- [8] Efimenko V. G. Collection of articles “Problems and experience of art education and aesthetic education, Application of the law of integrity in graphics, 1995, pp. 150-164.
- [9] Technical Encyclopedia, chap. Ed .. Martens L.K., Volume 12, 1941, S.202-232.