

**КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Серия иллюстраций к детской книге в технике «линогравюра»

Руководитель Устрицкая Н.А.
Дипломница Будко А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Иллюстрации с животными к детским книгам.....	5
2 История иллюстраций к детским книгам.....	10
3 Печатная графика.....	13
3.1 Офорт	16
3.2 Эстамп и гравюра.....	21
3.3 Линогравюра.....	24
Ход работы выполнение творческой работы.....	24
Заключение.....	30
Список использованных источников.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А Окончательный вариант дипломной работы	32

Тема моей дипломной работы **«Серия иллюстраций к детской книге»**.

Выполнила свою работу я в технике линогравюра в домашних условиях.

Данная работа посвящена истории развития иллюстраций с животными, истории и технике печатной графики. А так же применению полученных знаний при выполнении работы.

Актуальность выполнения дипломной работы заключается в необходимости повышения уровня знаний в области применения компьютерных технологий в печатной графике.

В повышении профессиональных знаний, умений и навыков в работе с различными способами печати, осуществляемых в условиях дистанционного обучения.

Цель и задачи дипломной работы

Целью дипломной работы является : изучить технику линогравюры как составляющую печатной графики, внедрение новейшей технологии печати в условиях дистанционного обучения, применять и развивать композиционные навыки и умения изображения животных на плоскости различными способами.

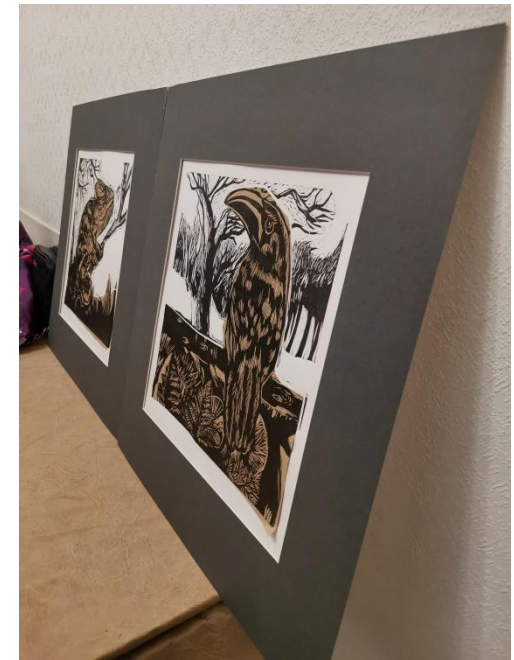
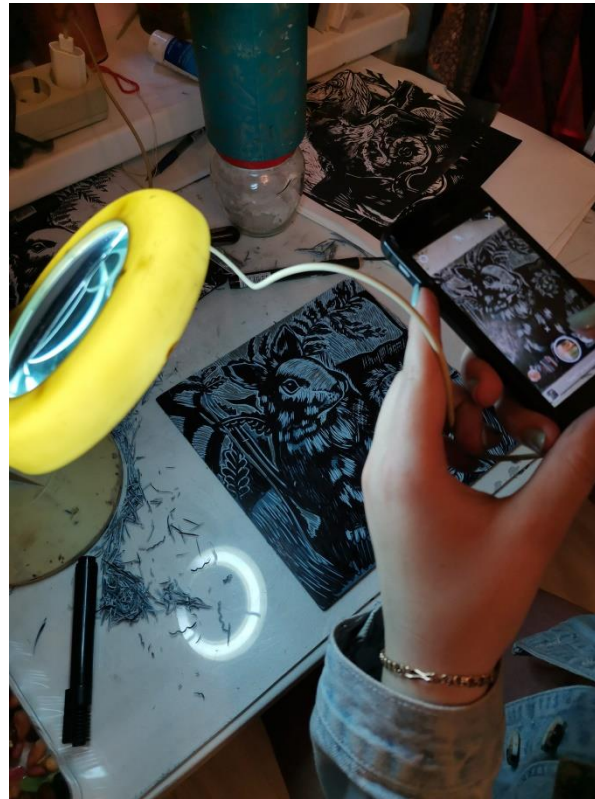

Задачи:

- 1) изучить историю возникновения и развития иллюстраций с изображениями животных в детских книгах;
- 2) изучить историю и технологию печатной графики, выбрать одну из техник эстампа для выполнения дипломного проекта;
- 3) разработать эскизы и выполнить 4 из них в технике линогравюры.

Объектом данной дипломной работы является серия иллюстраций к детской книге в технике “линогравюра”.

Предмет исследования – создание печатной формы в технике линогравюры в условиях удаленного обучения.

1. Иллюстрации с животными к детским книгам

Настоящая история детской книги с картинками зародилась всего лишь 130 лет назад, когда художник и иллюстратор Рэндольф Калдекотт (Randolph Caldecott, 1846-1886) впервые сделал изображение частью рассказываемой истории, а не просто дополнением и украшением текста, как было ранее.

Но все же расцвет детской книги с картинками тогда еще был далек от своего пика, который пришелся на конец XIX-XX — начало XX веков, когда новые разработки в книгопечатных технологиях вместе с меняющимся отношением к детству и новым поколением выдающихся художников достигли действительно Золотого Века детской иллюстрированной литературы.

Мой любимый художник, работающий в технике линогравюра, Дмитрий Брюханов. С самых первых творческих шагов Дмитрия Брюханова привлекали сказочные и фантастические мотивы. Это нашло отражение в его активной работе в книжной графике, особенно при создании иллюстраций к сказкам.

Дмитрий Афанасьевич Брюханов — художник-график, иллюстратор, член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР (1965), первый председатель магаданского отделения Союза художников РСФСР.

Одна из ранних работ Д. Брюханова в области книжной графики — книга «Сказки народов Северо-Востока» (Магадан: Магаданское книжное издательство, 1956) — была представлена на Международной выставке книги 1957 года в Лейпциге, где получила диплом выставки. Затем последовали книги «Северные сказки о животных» (1957), «Эскимосские сказки» (1958), «Эвенский фольклор» (1958), «Сказки чаучу» (1959) и другие.

Иллюстрации к книге "Эскимосские сказки
и легенды" художник-иллюстратор Дмитрий
Брюханов

2. История иллюстраций к детским книгам

В 1960-е иллюстрированная книга вступила в новую эру ярких красок и цветов, и многие художники, окончив художественные вузы, зарабатывали себе на жизнь, комбинируя книжную иллюстрацию с живописью.

При всей своей увлекательности и богатстве материала, «Краткая история детской иллюстрированной книги...» страдает одним бросающимся в глаза противоречием — озаботившись форматом и будущим книги, ссылаясь на множество источников и разнообразные исторические материалы, являясь своего рода целостной формой истинного объединенного знания, она могла бы, и должна бы, легко поддаться цифровой среде, где каждую из десятков упомянутых книг можно было бы пролистать и исследовать в удобном формате.

3. Печатная графика

В зависимости от материала печатной формы различается:

Ксилография – гравюра на дереве, выполненная резцами.

Линогравюра – гравюра на линолеуме выполняется с использованием такой же техники как и ксилография.

Офорт – гравюра на металле.

Резцовая гравюра – способ глубокой печати, изобретенный в Италии в XV веке в Италии.

Шелкография – вид художественной трафаретной печати.

Сухая игла – разновидность офорта, не использующая травление.

Монотипия – вид печатной графики, получаемой в единственном экземпляре с гладкой поверхности.

Литография – это когда краска под давлением переносится с литографского камня на бумагу.

Меццо-тинто – это разновидность офорта, которую изобрел в Амстердаме Людвиг фон Зиген.

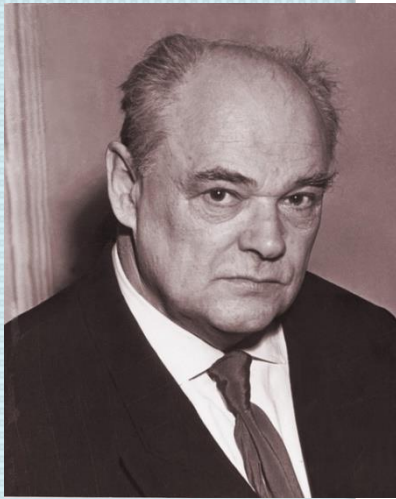
Акватинта – разновидность офорта.

Лавис – разновидность акватинты.

Резерваж – разновидность офорта.

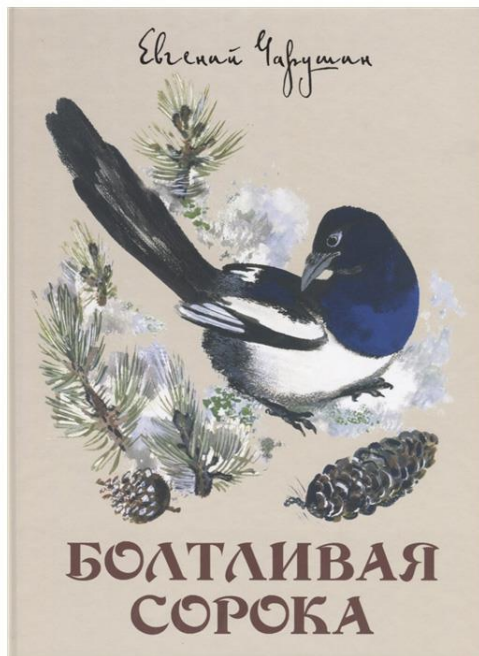
Мягкий лак – разновидность техники офорта.

Гравюра на картоне – в качестве материала для печатной формы используется картон различной плотности.

Меня безумно впечатляют работы Чарушина Евгения Ивановича

Чарушин Евгений Иванович (1901-1965) — выдающийся советский художник-график, а также автор замечательных рассказов о животных. Чарушин широко известен многим юным читателям, живущим на разных континентах земного шара. Его книги напечатаны в СССР, Англии, Франции, Чехословакии, Болгарии, Японии, США, Индии, Австралии и в других странах, тиражом свыше 50 миллионов экземпляров.

Одни из самых известных: “Болтливая сорока”, “Большие и маленькие”, “Как Томка научился плавать”, “Захочешь есть – говорить научишься”, “Сорока”, “Почему Тюпа не ловит птиц”, “Томкины сны”, “Хитрая мама”, “Джунгли – птичий рай”, “Как Никита мне помогал”.

Васнецов Юрий Алексеевич (1900-1973) -
график, живописец, народный художник РСФСР
(1966).

Учился в Академии Художеств (1921-26) у А.Е. Карева, К.С. Петрова-Водкина, Н.А. Тырсы. Творчество Васнецова навеяно поэтикой русского фольклора. Наибольшую известность получили иллюстрации к русским сказкам, песенкам, загадкам ("Три медведя" Л. Н. Толстого, 1930; сб. "Чудодейное колечко", 1947; "Небылицы в лицах", 1948; "Ладушки", 1964; "Радуга-дуга", 1969, Гос. пр. СССР, 1971). Создавал отдельные цветные литографии ("Теремок", 1943; "Зайкина избушка", 1948).

После смерти Васнецова стали известны его изысканные живописные стилизации в духе примитива ("Дама с мышкой", "Натюрморт со шляпой и бутылкой", 1932-1934)

3.2 Эстамп и Гравюра

Эстамп – печатная графика, представляющая собой оттиск на бумаге с помощью печатной формы на станке. Это окончательный продукт процесса создания гравюры. В мастерских часто используют для эстампа термин «оттиск».

Разделяют четыре группы печати:

- 1) высокая печать,
- 2) глубокая печать,
- 3) плоская печать,
- 4) трафарет.

К высокой печати относят: обрезную и торцовую гравюру на дереве, линогравюру, гравюру на картоне и др.

К глубокой печати относят: все виды офорта, механические и химические (акватинту, резерваж, сухую иглу, резцовую гравюру и др).

Плоская печать: литографские процессы.

Трафаретная печать: шелкография.

К дополнительным техникам относят: карборунд, монотипию, тиснение и др.

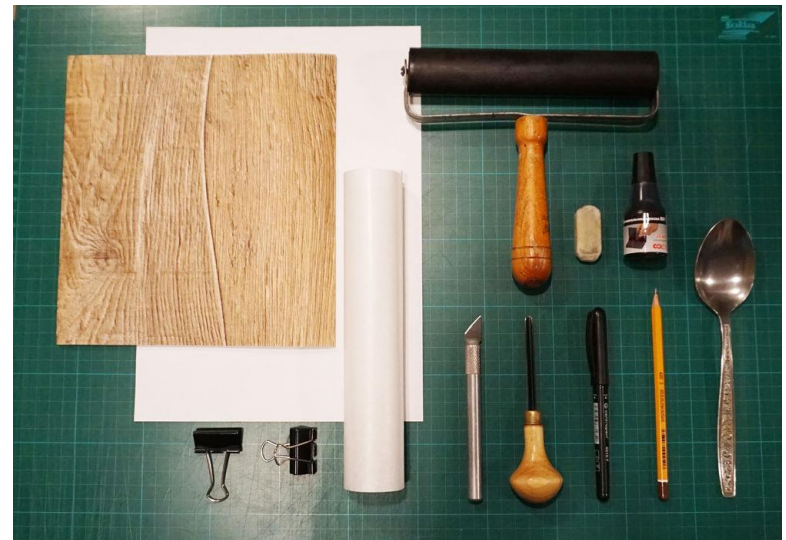
3.3 Линогравюра

Линогравюра — техника высокой печати, сходная с ксилографией. Изображение вырезается на линолеуме или другой полимерной основе и отпечатывается на лист бумаги. Впервые эта техника появилась в начале XX века, когда художники попробовали использовать для печати больших плакатов линолеум вместо деревянной доски. Основное преимущество линогравюры перед другими видами иллюстрации — возможность тиражировать изображение, при этом сохраняя его рукотворную живость.

Линогравюра — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии относится к иллюстрационным печатным формам высокой печати. Возник на рубеже XIX—XX веков с изобретением линолеума. Впервые его использовали в качестве материала для гравировки художники немецкой группы «Мост» в 1905 году. Это было сделано в связи с необходимостью использования гравюр для печати крупноформатных плакатов, которые превосходили по площади спил дерева, применявшийся в торцевой ксилографии.

Линолеум представляет собой хороший материал для гравюр большого размера. Для гравирования применяют линолеум толщиной от 2,5 до 5 мм. Инструменты для линогравюры используют те же, что и для продольной гравюры: угловые и продольные стамески, штихели, а также нож для точной обрезки мелких деталей.

При печати линогравюры используют те же типографские краски, что и при печати ксилографии. Накатывать краску на линолеум лучше всего вальцмассовым валиком, при этом важно отрегулировать количество краски, наносимой на линогравюру: её не должно быть много, чтобы не залить мелкий штрих, и не должно быть мало, чтобы не возникли непропечатки.

С **линогравюрой** я познакомилась ещё на 2-3 курсе, делала первые работы, а на дистанционной подготовке к диплому уже познакомилась более глубоко с самой историей техники и выполнением работы. Смотрела видеоуроки по выполнению работ в этой технике.

У меня уже было 4 готовых эскиза для перевода в линогравюру.

Я взяла линолеум, перевела на него готовый эскиз – основа для вырезания контуров и проработки штриха была готова.

Следующий этап моей работы заключался в том, чтобы черным маркером закрашивать участки, на которые в последствии будет накатываться краска.

Вырезала штихелем места, где должен быть светлый тон. Дорабатывала оставшиеся детали. Затем накатывала краску валиком по вырезанному линолеуму. На накатанный линолеум, сверху укладывала листок гладкой бумаги, затем лист кальки для лучшего скольжения и натирала круговыми движениями ложкой.

Для улучшения результата я регулировала количество краски:

её не должно быть много, чтобы не забить мелкий штрих, и не должно быть мало, чтобы не возникли непропечатки. После печати давала оттискам высохнуть.

Для того, чтобы четко выделить силуэты животных, не используя вторую печатную форму вырезала из бумаги крафт подкладочный цвет. Готовые оттиски оформила в серое паспарту и рамы.

Полученные изображения можно использовать как иллюстрации к детской книге о животных.

Заключение

Проведя исследование в рамках дипломной работы, мы выполнили ряд задач, которые ставили перед собой в самом начале работы:

- 1) изучить историю возникновения и развития иллюстраций с животными к детским книгам;
- 2) изучить историю и технологию печатной графики, выбрать один из приемов и исполнить в нем свои работы;
- 3) разработать эскизы и выполнить 4 из них в технике “линогравюра”.

В этой дипломной работе мы рассмотрели **«Серию иллюстраций к детской книге»**, а так же изучили историю и техники печатной графики.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Окончательный вариант дипломной работы

ЭСКИЗЫ И ПОИСКИ

**КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Спасибо за внимание!