

Л. Н. ЗОРИН

ЭСТАМП

РУКОВОДСТВО ПО ГРАФИЧЕСКИМ
И ПЕЧАТНЫМ ТЕХНИКАМ

L. N. ZORIN

THE PRINT ART

MANUAL ON GRAPHIC AND PRINTING TECHNIQUES

Леонид ЗОРИН

ЭСТАМП

РУКОВОДСТВО ПО ГРАФИЧЕСКИМ И ПЕЧАТНЫМ ТЕХНИКАМ

Учебное пособие

Издание четвертое, стереотипное

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР

- З 86 **Зорин Л. Н.** Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам : учебное пособие / Л. Н. Зорин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2024. — 100 с. :DVD. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-48710-3 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-2885-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Эстамп — художественная печатная графика. Данная книга — краткое руководство по графическим техникам. Автор доступно и понятно объясняет, в чем заключается суть технологического процесса, рекомендует необходимые инструменты, вещества и материалы. Отдельные главы посвящены организации собственной гравюрной, литографской и офортной мастерской.

Книга адресована студентам и преподавателям художественных учебных заведений, коллекционерам эстампов и всем тем, кто хочет понять, что же такое графика: за что ее ценят, как ее создают, почему коллекционируют.

УДК 76
ББК 85.15

- З 86 **Zorin L. N.** The Print. Manual on graphics and printing techniques : textbook / L. N. Zorin. — 4th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2024. — 100 pages : DVD. — Text : direct.

Print is an art printed graphics. This book is a brief manual on graphics technology. The author explains clearly and accessibly, what is the essence of the technological process, recommends the necessary tools, materials and substances. Special chapters are devoted to the organization of your own gravure, lithographic and etching workshop.

The book is addressed to students and teachers of art high schools, prints collectors and all those who want to understand, what graphics is: what for it is appreciated, how it is being created, why they collect it.

*Автор благодарит
М. М. Верхованцева, О. Н. Мишину, И. П. Маковееву,
О. С. Никиреева, В. Н. Зорина, Д. М. Утенкова
за консультации и предоставленные иллюстративные материалы*

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2024
© Л. Н. Зорин, 2024
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2024

Содержание

Введение. Техника и впечатление.....	6
Способы печати	15
Высокая печать	18
Литография. Шелкография	34
Глубокая печать	42
Бескислотные техники.....	46
Офорт. Травленный штрих.....	56
Офортные техники.....	68
На заметку коллекционеру.....	82
Оборудование мастерской.....	86
Художники, представленные в этой книге	96

Contents

Introduction. Technique and impression	6
Types of printing	15
Relief printing	18
Lithography. Silk-screen printing (Serigraphy).....	34
Intaglio printing	42
Acid-free techniques.....	46
Etching. Strong ground.....	56
Etching techniques	68
Tips for a collector	82
Workshop equipment.....	86
Artists, presented in this book	96

Введение. Техника и впечатление
Introduction. Technique and impression

Л. Н. Зорин. «Пейзаж». Офорт, открытое травление, сухая игла
L. N. Zorin. «Landscape». Etching, open acid, dry point

С. М. Никиреев. Линогравюра
S. M. Nikireev. Linocut

М. М. Верхоланцев. Торцевая гравюра на дереве
M. M. Verholantsev. Wood engraving

Особенность нашего видения в том, что мы видим образами, составляя эти образы из различных визуальных составляющих — цвета, формы, фактуры и т. д.

Живопись может в некоторых случаях создать почти полную иллюзию реальности, как и фотография, но художественном качестве такого изображения можно говорить с большой натяжкой.

В изобразительном искусстве иллюзия — не самоцель. Цель — создание образа.

Четыре женских портрета, представленные на развороте, показывают, как сильно техника и манера художника могут повлиять на возникновение образа:

- обобщенно-монументальный образ в линогравюре во многом продиктован аскетичными возможностями линолеума;

- торцевая гравюра на дереве позволяет создать гораздо большую детализацию изображения для создания сюрреалистического образа;

- каменная, во многом случайная фактура акватинты с легким намеком на форму создает образ романтический;

- тонкий раскованный офортный штрих больше всего подходит для жесткого реалистического, почти гротескного образа.

В произведении искусства мы видим сразу несколько составляющих — сам изображаемый объект, материал и технику исполнения, а также взгляд и стилистические предпочтения самого художника. Этот сплав, а не иллюзия реальности, и представляет наибольший интерес для зрителя.

The special way of our vision is following: we see images, compiling these images from various visual elements, i.e. color, form, texture etc.

A painting can create, in certain cases, almost a full illusion of reality, as well as the photo, but an artistic level of such image is questionable.

An illusion in fine arts is not an end in itself. The purpose is to create an image.

Four female portraits presented on a spread show how strongly the artist's technique and manner can influence the appearing of an image:

- *conventional and monumental image in the linocut is in many respects dictated by ascetic opportunities of linoleum;*

- *the face engraving on a tree allows to create much more detailed picture which can allow to create a surrealistic image;*

- *the stone texture of aquatint, in many cases accidental, with a delicate hint on shape, creates a romantic image;*

- *the thin and free etching stroke is suitable most of all for a harsh realistic, an almost grotesque image.*

В приложении к графике это выглядит следующим образом. Лист бумаги — это просто предмет. Если на нем появились хаотичные пятна — это грязный лист бумаги. Если пятна как-нибудь организованы — это источник информации: текст или рисунок. Текст — это набор однотипных значков: букв, цифр, иероглифов, из них строятся слова, фразы, главы и т. д.

В рисунке в качестве основного знака может выступать рельеф бумаги, линия, пятна, конкретные или расплывшиеся, фактура... На каждом из этих качеств отдельно можно выстроить язык изображения.

Графика как вид искусства обладает своим специфическим, довольно аскетичным языком, основными средствами которого являются линия и пятно. Поэтому в графике имеет огромное значение, как проведена линия, как она «звучит», каково пятно по форме, по тону и особенно по фактуре. Очень часто, даже в достаточно реалистических произведениях, линии и пятна могут откровенно не соответствовать своим реальным прототипам, а лишь символически выражать их. Особая прелесть графического произведения в его тонкой ассоциативной связи с какими-то реальными событиями, а не в их иллюзорном воспроизведении. Рассматривая графический лист, мы следим за игрой линий и фактур, которые кроме воли художника несут в себе случайности и неожиданные эффекты технологического процесса.

Г. Н. Гамон Гаман. Гамонотинта (жидкая акватинта)
G. N. Gamon Gaman. Liquid aquatint

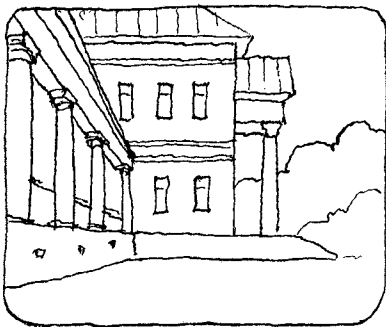
In a work of art we see several components at once, i.e. the represented object itself, material and technology of execution, and also a look and stylistic preferences of the artist.

Graphics as an art form possesses the specific, quite ascetic language whose main means are a line and a spot. Therefore the matter of big importance in graphics is how the line is carried out, how the line «sounds», and what form, tone and especially the texture has the spot. Very often, even in rather realistic works, a line and a spot may not correspond at all to their real prototypes, and only symbolically express them. A specific charm of a graphic work lies in its delicate associative relation with some real events, but not in their illusory reproduction. Considering the graphic sheet, we watch a game of lines and textures which bear in themselves – except the will of an artist – accidental and unexpected effects of the technological process.

Coming back to a sheet of paper, it should be noted that the impression of a drawing depends also on a paper, its tone, color, texture, and if the same image would be applied on a fabric, a stone or a metal, the impression could be completely different, — an eye reacts to any nuance.

Л. Н. Зорин. Офорт, травленный штрих
L. N. Zorin. Etching

Линейный рисунок пером. Рисунок легкий, прозрачный, совсем нематериальный, все детали эфемерны, это скорее намек на сюжет, проект сюжета, предоставляющий зрителю самому сколько угодно домысливать цвет, материал, освещение, того, что изображено.

Pen line drawing. The drawing is light, clear, quite intangible, all details are ephemeral. It is rather a hint of the plot, a draft of the plot, giving the viewer an opportunity to imagine a color, material and lighting of what is depicted.

То же перо, но рисунок выполнен в более свободной эмоциональной манере. Здесь разнообразным по толщине и протяженности штрихом и точками передано освещение, пространственные и фактурные характеристики изображенных объектов. Рисунок по производимому впечатлению вполне материален, конкретен, угадывается даже состояние погоды.

The same pen, but this drawing is done in a much more free and emotional manner. The lighting and spatial and textural characteristics of the depicted objects are expressed here with the points and strokes of different thickness and length. The picture makes an impression of a tangible and recognizable one, we can even guess what the weather is like.

Тональный рисунок пером, но тон положен условно равномерно окрашенными плоскостями. Фактура пятен никак не связана с реальной фактурой предметов, изобразительная техника выступает сама по себе. Пятна лишь намекают на реальный цвет предметов и на освещение. Рисунок передает ощущение отстраненности, нереальности изображенного.

Pen tonal drawing. The tone is laid conditionally with evenly painted planes. The texture of the spots is no way connected with the real texture of objects, a pictorial technique speaks by itself. The spots only hint at the real color of objects and lighting. The picture conveys a sense of detachment, of unreality of depicted image.

Тот же сюжет нарисован простым карандашом. Тонем, линиями и штрихом переданы все основные материальные характеристики объекта — цвет, свет, фактура, состояние окружающей среды. Техника максимально подчинена передаче зрительной иллюзии. Впечатление от такого рисунка наиболее реально, зрителю остается только додумать реальные цвета изображенных предметов.

The same plot is drawn in pencil. All the basic material characteristics of the object, i. e. color, light, texture, the state of the environment are expressed with a tone, lines and a stroke. The technique strives to create a visual illusion. The impression from such a drawing is more realistic, the viewer should only imagine the actual colors of depicted objects.

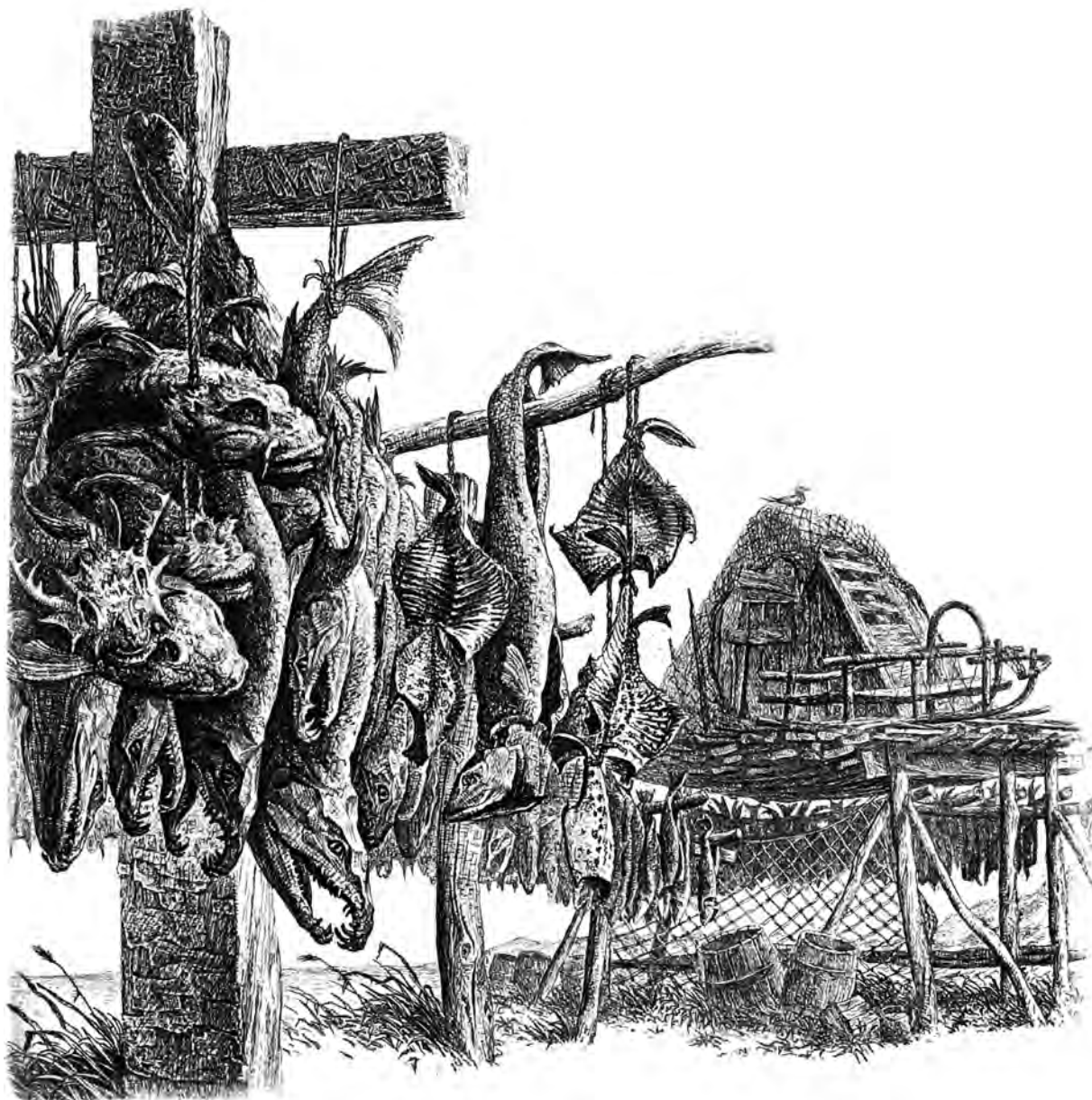
Возвращаясь к листу бумаги, надо отметить, что впечатление от рисунка зависит еще и от самой бумаги, ее тона, цвета, фактуры, а если то же самое изображение нанести на ткань, камень или металл, впечатление может измениться кардинально — глаз реагирует на любой нюанс.

Если говорить о печатной графике, то даже неискушенный зритель подспудно чувствует следы технологического процесса. Сам процесс гравировки и печати тоже участвует в формировании образа графического листа. Обыкновенный графический лист предстает перед нами в виде многослойного пирога, где бумага, следы гравировального и печатного процесса, язык рисунка и образный язык художника создают удивительный сплав...

Несмотря на то, что графический лист плоский, говорят иногда о «глубине» поверхности изображения. Рассматривая работы мастеров графики, можно получить почти физическое ощущение глубины и даже цветности черно-белого изображения. Дело здесь в умении мастеров добиваться особой вибрации света путем сочетания линий и фактур, создавать симфонию света. Однако переизбыток различных приемов и фактур на одном листе может сослужить начинающему художнику плохую службу — лист будет плохо читаемым, вместо симфонии будет какофония. Лучшие результаты будет давать использование приемов и нюансов одной графической техники или двух-трех, не более.

Все варианты применения техник переписать нереально, поэтому мне представляется целесообразным рассмотреть несколько примеров из личного офортного опыта, ни в коей мере не навязывая их в качестве образцов, каждый офортист должен сам выбирать свой «алхимический состав».

Работа офортиста в значительной степени сродни работе алхимика, мало того, что все люди разные, часто сам художник не может точно угадать, во что выльется его работа, а наиболее интересные работы получаются, когда художник «мыслит в технике» и в работе следует логике гравировального процесса, а не следует образцам.

Л. Н. Зорин. Юкольник. Травленный штрих
L. N. Zorin. Ukolnik. Etching

If to speak about printed graphics, even the unsophisticated viewer latently feels traces of technological process. The process of etching and printing also contributes to making an image of a graphical sheet. The usual graphical sheet appears to us in a form of a multilayered pie, where the paper, the traces of engraving and printing process, the drawing language and the artist's own imaginative language make the amazing fusion.

Despite the fact that a graphical sheet is flat, sometimes they speak about a "depth" of a surface bearing an image. Watching the works of masters of graphics, it is possible to get an almost physical feeling of depth and even chromaticity of black and white image. The matter is, the masters have an ability to achieve special vibration of light by a combination of lines and textures and to create the symphony of light. However the excess of various techniques and textures on one sheet can do a bad job for a beginning artist: the sheet will be badly readable, and instead of a symphony there will be a cacophony. The best results could be achieved by using the methods and nuances of one graphic technique, maybe two or three, but no more than that.

It's impossible to tell about all different ways of application the technique, that's why I find it reasonable to review some examples from my own printing experience, without imposing them as samples for everybody. Each etcher has to choose his own «alchemical structure».

The work of an etcher is similar in many ways to the work of an alchemist. All the people are different, and moreover, often an artist himself can't guess how his work will finally look like. The most interesting results are achieved when an artist thinks "by means of technique" and, during working, follows the logic of engraving process and doesn't follow samples.