Лекція 8*.* **Художні техніки друкованої графіки**

План лекції

1. *Акварельна та олійна монотипія.*
2. *Трафарет. Техніка друку накладання матриць із картон*

1.Широкого застосування у художньо – графічній практиці набула техніка монотипія. Монотипія (гр. – «монос» один і «типос» – відбиток) це художня техніка друкованої графіки, єдиний відбиток з поверхні, на якій фарбами виконано певне задумане зображення. Техніка монотипії особлива тим, що дає можливість отримати такі переходи фарби та якості, які не можна отримати в будь-якій ручній чи гравійованій друкованій формі. Особлива оксамитовість, фактурність та чистота звучання кольору, тону – ось такі якості, що відрізняють монотипі від акварельного етюду, чи етюду виконаного іншими фарбами. Зображення виконане в техніці монотипії завжди буле дзеркальним.

Процес монотипії було винайдено [Джованні Бенедетто Кастільоне](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5) (1609—1664), італійським маляром та гравером, який також відомий своїми замальовками пензлем, представленими як завершений кінцевий витвір мистецтва. Він — єдиний з італійських майстрів, який винайшов техніку [естампу](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF).

*Акварельна монотипія*виконується зазвичай на склі або оргсклі, пластику з яких отримують відбиток. Поверхню обраного матеріалу спочатку промивають з милом і знежирюють розчином харчової соди. Дуже цікаву фактуру для відбитку можна отримати змішуючи акварель з милом (рис. 8.1, 8.2).

Акварельну монотипію можна доповнювати рисунком тушшю, гелевою ручко, або надати композиції живописних мазків. Техніка акварельної монотипії, так само як і чистий акварельний живопис виконується без використання білил, тобто площина білого паперу виступає як формоутворюючий елемент або ж як художня площина для доповнення роботи.

Якщо техніка монотипії передбачає в роботі використання скла, то попередньо виконується абрисний рисунок на папері. Потім аркуш з рисунком кладуть під скло і далі виконують на ньому зображення. При друкуванні на відбитку зображення буде дзеркальним і тому композиційна побудова може бути порушена. Наприклад, якщо об’єктом зображення є архітектура, дзеркальне зображення сприймається як грубе порушення організації простору. Тому зображення на друкованій основі повинно наноситися дзеркально. Можна повернутись спиною до об’єкта малювання і дивитись у дзеркало працюючи з натури. Другий спосіб роботи передбачає роботу з начерком, повернутого до дзеркала так, щоб відображення у ньому було зворотнім. Таке зворотне зображення і прорисовується на друкованій формі.

Рис. 8.1 – І. Яшан, «Зимовий пейзаж», монотипія

Рис. 8.2 – Монотипія,

студентська робота

Акварельну монотипію, виконану на скляній основі друкують вручну. На рівну та чисту поверхню кладуть скло із зображенням, а тоді вже на нього відповідний до формату зволожений аркуш паперу, на якому буде відбиток. Зверху на скло накладається сухий аркуш паперу і повільними рухами за допомогою столової ложки чи руки при незначному натискуванні долоні протирається вся площина в різних перехресних напрямках, поєднуючи прямі рухи з колоподібними. Фарба, як правило повністю переходить на папір. Регулюючи відтиск у різних місцях відбитка можна збагатити його фактуру.

Готовий відбиток кладуть на рівну поверхню і просушують. Після висихання роботу оформляють в паспарту.

Олійна монотипія має живописніший відбиток, щільніший колір та фактурність характерну таким фарбам. Техніка олійної монотипії передбачає рисування пензлем без попередньо виконаного рисунка олівцем. Зображення створюється так само як і при акварельній монотипії. Білила тут протипоказані, роль білил відіграє світлий папір. Корпусні мазки допустимі лише для щільних кольорових плям, а всі світлі за тоном місця пишуить в акварельній манері. В цьому полягає технологічна особливість олійної монотипії. В олійні монотипії зображення виконується спочатку темними мазками, а потім вже світлими.

Інструменти для роботи: м’які та щетинові пензлі, мастихін (шпатель із сталевим стеком), картонки, ганчірки і фаланги кисті руки. У техніці олійної монотипії можна наносити кольоровий шар щетиновим пензлем по всій площині печатної основи, змоченої в скипидарі (розчинник), що дозволяє отримати різноманіття фактур. Білих, світлих плям можна досягти, якщо збризгнути дошку бензином, який в свою чергу розтікаючись створює фактуру ефективного характеру. Для друку потрібно використовувати вологий папір, змочений не у воді а у розчиннику. Так зображення, відбиток буде носити ніби пастельний стиль.

Зображення монотипії є камерним, оскільки відтворює чуттєве сприйняття сюжету на емоційному рівні. Мова цієї техніки в порівнянні з живописом має обмеженість можливостей. Однак, відсутність дрібних деталей дає можливість простору для сприйняття глядачем картини в цілому, повністю.

У практиці художник-графік використовує монохромну або ж одноколірну монотипію. ЇЇ технологія полягає в тому, що тут використовується друкарська фарба (офортна (різновид [гравюри](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0) на металі, котрий дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами.), офсетна, літографська). Для друкарської основи використовують скляну або металеву дошку, пластмасову пластину, відшліфований лінолеум.

Папір можна використовувати як сухий так і завчасно зволожений. Наносити фабру на друкарську форму можна валиком, тампоном, набризкуванням. Для рівномірного нанесення фарби на поверхню , спочатку наносять мастихіном чи картоном фарби різного кольору на валик. Розкатують фарбу на склі, так щоб утворився рівномірний тонкий шар.

Папір для відбитку беруть трохи більший ніж пластина. Верхній край приклеюють із зворотного боку пластини, а нижній закріплюють кнопками чи скотчем. Папір необхідно класти на форму дуже обережно, неможна торкатися будь-чим до нього тому що відразу зֹ’явиться небажана пляма на зворотній стороні паперу. Перед тим як кріпити папір потрібно виконати абрисний рисунок кольоровим олівцем легкими лініями у дзеркальному відображенні. Кольоровий абрис потрібний для того, щоб було видно, де прорисовано зображення, а де ще ні. Потрібно швидко працювати графітним олівцем по кольоровому абрису. В місцях, де наведено лінії, прорисовується форма, а на зворотному боці аркуша залишається слід від фарби. Тобто фарба повторє рисунок олівцем, але в дзеркальному відображенні.

Темні місця заштриховуються або протираються пальцем, або іншим інструментом. Відповідно від міцного натиску тон і буде темнішим, від легкого- світлішим.

Таким чином в техніці монотипії виконаної друкарською фарбо зображення може бути лінійним, штриховим, живописно-плямовим, декоративним, виразним та художньо-графічним. В роботі потрібно контролювати зображення на зворотному боці, обережно відгинаючи спершу один край аркуша, а тоді інший. Роботу знімають і кладуть на рівну поверхню для повного просихання.

Монотипія також може використовувати слідуючі прийоми посилення виразності відбитка:

а) застосування мазків;
б) накладання способом аплікації паперу в різних місцях композиції;

в) розмивка контурів форм та плям;

г) прорисовку білого контуру;

д) протирання в потрібний бік силуету щетиновим пензлем;

е) прописування поверхні друкованої основи піском, сіллю для виявлення сюжетного стану зимового пейзажу на відбитку;
ж) нанесення набризків фарбою або розчинником.

2. Суть техніки накладання матриць із картону полягає в тому, що спочатку вирізається фігура із картону чи лінолеуму, наприклад квітки або листя дерева і приступають до багаторазового друку на задуманому форматі. Кожен раз друкована матриця покривається фарбою , а при черговій зміні кольору промивається її поверхня. Можна використовувати різноманітні за формою картонні матриці для ускладнення композиції. Фарбу можна використовувати гуашеву, акрилову чи темперну. Розводять фарбу пастоподібно по розподіляючи її по тарілці ти скляній палітрі. Обережно занурюють матрицю у фарбу , переносять на аркуш паперу та притискують до нього, залежно від композиційного задуму. Відбитки можна пропрацьовувати картонними смужками чи дерев’яно паличкою окресливши при цьому певні контури та деталі композиції.

За допомогою паперових чи картонних трафаретів можна виконувати різноманітні графічні прикладні роботи: орнаменти, шрифти, декоративні композиції, плакати. Друк можна виконувати на різних матеріалах: будь-якому папері, картоні, дерев’яній основі, тканині, металевих пластинах.

Для виготовлення трафаретної форми беруть цупкий, добре проклеєний папір, тоді наноситься рисунок задуманої форми. Потім вирізають ножем, лезом чи скальпелем ті елементи зображувальної форми, які необхідно вилучити, щоб через ці вирізи наносити фарбу. Фарбу для друку можна наносити за допомогою паралону, тампону із тканини.

При повторному відбитку трафарет попередньо очищають від запливів фарби та готують його до нового друку. Перед друком орнаменту чи візерунка на папері потрібно спочатку зробити розмітку. Кольорове вирішення для гармонійної графічної подачі свого задуму друкованого відбитка потребує продуманого ескізу.