

Дудченко Н.Я.

УДК 762.2:372.874

**ОФОРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АКАДЕМИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ**

В связи с тем, что в 2004 году в Крыму был открыт филиал Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, а в 2007 году (по инициативе автора этой статьи и при поддержке ректора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, президента Академии искусств Украины А.В. Чебыкина) была открыта графическая офортная мастерская, назрела необходимость в краткой форме ознакомить академическую и педагогическую аудиторию с опытом и результатами работы офортной мастерской, предварительно освятить, что же такое офорт, историю возникновения графической техники офорта, его место в истории мирового и отечественного искусства, необходимость в обучении молодых художников классическим и современным методам создания графических произведений в технике офорт.

Искусство офорта во всех его технических особенностях принадлежит к способам глубокой печати и входит в общее определение «эстампная графика».

Основные виды эстампов (от французского *estampe* - штамповать) - высокой, глубокой и плоской печати, имеют свои особенности и отличаются способом художественной печати:

- высокая, или выпуклая, печать - изображение оттискивается на бумагу с возвышающихся, выступающих мест печатной формы (как, например, в линогравюре и ксилографии);
- плоская печать - оттиск производится с плоской, ровной поверхности печатной формы (как, например, в литографии);
- глубокая печать - изображение оттискивается из углубленных мест печатной формы (как, например, в офорте).

В большинстве случаев графическая техника получила свое наименование в зависимости от материала печатной формы: литография (литос - камень), ксилография (ксилос - дерево), линогравюра (линолеум) и т.д.

К наиболее распространенным графическим техникам относятся: литография, ксилография, линогравюра и офорт. В книге «Техника офорта» Андрей Чебыкин пишет, что «офорт, справедливо считается особенным наиболее изысканным способом графического искусства» [1]. Материалом для создания авторской печатной формы служит металл (главным образом - медь и цинк).

Название «офорт» (от французского *eau* - вода и *forte* - крепкая, то есть, азотная кислота) принято в искусствоведческой литературе. Название и принцип техники офорта поясняется химическим процессом, при котором с помощью водного раствора азотной кислоты выполняется травление, т.е. углубление изображения на поверхности полированной доски из меди или цинка, что позже становится печатной формой, вместо ручного гравирования специальными штихелями, как в гравюре на металле. Такая форма называется офортной, а оттиск с нее и сам процесс - офорт [1].

Офорт - излюбленный художниками способ гравирования. Ибо по сравнению с малопоротливым и требующим физических усилий резцом подвижная офортная игла более пригодна для непосредственного выражения художественного замысла [2].

Офорт как самостоятельная техника гравировки возник в начале XVI века в Германии.

Первые датированные оттиски офорта с травленных железных досок относятся к 1501-1507 годам и связаны с именем Д. Хопфера из Аугсбурга.

Альбрехт Дюрер в 1515-1518 годах выполнил на железных досках шесть офортов и среди них знаменитую «Большую пушку».

В первой четверти XVI века стали известны составы для травления меди, которая надолго становится основным металлом для гравирования офорта. Одним из первых начал работать на меди немецкий художник А. Альтдорфер.

Выдающимися офортистами того времени были также итальянские мастера Ф. Приматиччо и Ф. Бароччи. Пармский живописец Пармиджанино не только сам работал в офорте, а и обучал этому искусству молодых художников.

Но наибольшего развития и самостоятельного значения офорт достиг в XVII веке и особенно - в Голландии, Франции и Италии.

В Голландии искусство офорта достигло такой степени развития, что по своим творческим достижениям стояло наравне с живописью.

Совершенно исключительная роль принадлежит здесь Рембрандту, сделавшему офорт высоким и значительным видом искусства. Его многочисленные офорты (более двухсот) являются и до сих пор непревзойденными образцами как по силе воплощения замысла, эмоциональному строю, так и по мастерству исполнения, техническому совершенству [1].

Благотворное влияние творчества Рембрандта испытали на себе многие поколения офортистов. Из них наиболее известные: Г. Зегерс - предтеча цветного офорта, А. Ван Остаде, Я. Ван Рейсдал, А. Ван де Вельде. Во Фландрии следует отметить портретные офорты А. Ван Дейка.

Французский художник Ж. Калло создал около полутора тысяч гравюр, ему принадлежит нововведение в технику офорта - травление с последовательным

Успешно работал в офорте французский мастер А. Босс, который в 1645 году выпустил в свет первое руководство по гравированию офортом.

Следует назвать итальянских мастеров XVII - выдающихся офортистов: Гвидо Рени, Сальватор Роза и особенно Хосе Рибера - испанец, работавший в Италии. В Италии XVIII век был для развития офорта знаменательным, связанный, прежде всего, с творчеством Дж.-Б.Тьеполо, А. Канале (Каналетто) и Дж. Б. Пиранези. Их гравюры свидетельствуют о глубоком понимании природы офорта. Офорты Каналетто и Тьеполо живописны, светлы и легки, в них отлично используется белая бумага и манера свободного, непринужденного рисования.

Во французском искусстве XVIII века наряду с оригинальными и изящными офортами А. Ватто, Ф. Буше и О. Фрагонара бурно развивается репродукционный офорт: это было вызвано необходимостью широкого размножения, популяризации произведений искусства, возникновением множества печатных изданий. Из большого числа художников, посвятивших себя этому виду гравюры, следует, прежде всего, назвать таких виртуозов как Ж. Жанине, Ш. Декурти, Ж. Демарто, Л. Дебюкур.

Знаменательным событием в истории офорта было появление на рубеже XVIII и XIX веков гравюр испанского художника Ф. Гойи. Своими страстными и совершенными офортами Гойя вслед за Рембрандтом и Калло указал пути развития подлинного творческого офорта.

В конце XVIII века и в XIX веке английские мастера внесли большой вклад в этот вид искусства. К выдающимся офортистам принадлежит Тернер, Уилки, Бонингтон и др.

Всемирную известность приобрели офорты Дж. Уистлера. Особенно велико значение творчества Ф. Бренгвина. Его монументальные энергичные и живописные гравюры выполнены на цинке. Во Франции знаменитые живописцы К. Коро, Ж.-Ф. Милле, Ш. Добиньи и др. нашли в офорте прекрасный материал для воплощения своих замыслов.

Изобразительные возможности техники офорта привлекли внимание французских импрессионистов: Мане, Писсаро, Ренуара, Сезанна, Дега и многих других.

В других странах Европы в искусстве офорта работали, прежде всего, А. Цорн (Швеция), Менцель (Германия), И. Б. Ионкинд (Голландия), Швабинский (Чехословакия) и др.

В XX веке в зарубежном искусстве известны имена многих мастеров офорта: П. Пикассо (Франция), Вестиньяни (Италия), Л. Грундиг (Германия), Петров (Болгария) [1].

Зарождение офорта в России связано с именем иконописца Симона Ушакова, исполнившего в 1663 году офорты с резцом. Подсобную роль офорт играл в работах Василия Томилова и украинских мастеров Тарасевича, Щирского, обучавшихся в Аугсбурге, и Левицкого. Замечательные офорты создавал Венецианов, Бруни.

Утверждается офорт как значительная и самостоятельная техника в творчестве Л. Жемчужникова и поэта-художника Тараса Шевченко, глубоко изучившего наследие Рембрандта.

Совершенства и наибольшей самостоятельности в офорте достиг Шишкин. В офорте работали Репин, Поленов, Маковский, Васнецов, Серов. Следует отметить роль в развитии офорта в начале прошлого века Кругликовой, а в советский период - Нивинского, Верейского. На Украине плодотворно работали в этот период Касиян, Кульчицкая, Мироненко и др. В республиках Прибалтики - Окас, Толли, Апинис.

Вторая половина прошлого столетия была плодотворной в развитии офорта на Украине, следует назвать таких известных мастеров офорта как Дерегус, Вихтинский, Родин, Постель, Данченко, Г. Якутович, А. Чебыкин.

В Крыму в довоенный период в офорте работал Н. Самокиш, а в послевоенные - энтузиаст и мастер офорта, ученик Мироненко - П.М. Карнаух, создавший серию офортов «Оборона Севастополя».

В 80-х годах в Крыму плодотворно работали в искусстве офорта:

– А.Звягин – признанный мастер новейших приемов, свободно владеющий всеми техническими методами офорта, создавший большие серии работ смешанными способами (травленный штрих, акватинта, открытое травление, фраттаж и т.д.);

– Я. Мыскив – мастер меццо-тинто, а также классического офорта;

– Н. Дудченко – работающий в определяющей основной манере офорта – травленный штрих;

– В. Трусов – виртуозно соединяющий все технические методы, особенно акватинту с открытым травлением, мастер монотипии;

– П. Маков – признанный мастер офорта, свободно интерпретирующий в этой графической технике, создавший серии философских и концептуальных работ, выполненных новейшими техническими приемами,

также А. Кушнарев, А. Спольский, работавшие в классическом офорте.

Создание мастерской в Крымском филиале Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, безусловно, является важным этапом в развитии этой графической техники в Крыму, продолжением традиций и новейших поисков в искусстве офорта.

Офорт изучается на 3-4 курсах факультета «Графический дизайн» на основе учебной и, соответственно, рабочей программы, а также методических рекомендаций по самостоятельному изучению дисциплины.

Изучаются, опираясь на классические традиции графического искусства, технологии химических способов гравирования (травленный штрих, акватинта, мягкий лак, лавис, резерваж и др.), механических способов (сухая игла, пунктир, меццо-тинто и др.), а также способы и технические приемы печати авторских оригиналов.

Техника офорта изучается как базовая дисциплина, которая дает профессиональные навыки

взаимосвязи с другими видами художественного творчества, особенно искусством рисунка, живописи, композиции и истории искусства.

На основе изучения творчества мастеров офорта разных эпох, истории графического искусства, знаний технологии и методов воплощения творческих замыслов, способов полиграфии эстампа, используя наследие выдающихся украинских мастеров офорта, формируется профессионально подготовленная личность, способная к полноценной творческой деятельности, ищущая и развивающая новые возможности искусства офорта.

В результате изучения дисциплины студент должен:

1) знать:

- историю возникновения и развития офорта;
- суть названия и принципы техники офорта, основные виды эстампа;
- имена и произведения выдающихся мастеров мирового и украинского офорта;
- средства и технологии способов изготовления печатных форм и технические приемы авторской печати;

– технику безопасности и правила работы в офортной мастерской.

2) уметь:

- на основе собственных впечатлений и композиционных замыслов создавать графические произведения за выбранным способом и технологией исполнения офорта;
- самостоятельно выполнять все процессы изготовления печатной формы;
- свободно владеть средствами и приемами авторской печати, подписывать и готовить к экспозиции эстампы - согласно традиции;
- умело пользоваться оборудованием офортной мастерской – согласно правилам безопасности и гигиены.

За четырехлетний период работы в мастерской офорта было выполнено большое количество офортов учебного и творческого характера.

Выполнялись учебные копии с офортов Рембрандта, осваивались технические средства и методы исполнения печатных форм.

Велись поиски изобразительных замыслов на основе натуральных наблюдений и соответственно технических способов их воплощения.

Эти навыки легли в основу композиционных решений при выполнении бакалаврских дипломов. Выпускники (Денис Цихлев, Екатерина Тропникова, Сервер Муждабаев, Ирина Федотова, Артур Самофалов) продолжают учиться в мастерских свободной графики под руководством известных мастеров графики: профессора А.В. Чебыкина (автор книги «Техника офорта», написана в соавторстве с Н. Богомольным, настольная книга нашей офортной мастерской), Заслуженного художника Украины Н.И. Компанца – мастера графической композиции и книжной иллюстрации.

За эти годы мастерская прошла трудный путь становления, окрепла, стала любимым местом многих талантливых студентов, жаждущих знаний и опыта в работе над офортом.

Результатом нашей совместной работы стала выставка офортов в Крымском научном центре Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины в 2010 году, отмеченная знатоками и ценителями графического искусства, художниками, педагогами как позитивный шаг в художественном образовании молодых художников, в утверждении принципов и традиций нашей Академической школы.

#### **Источники и литература:**

1. Богомольний Н. Я. Техніка офорта / Н. Я. Богомольний, А. В. Чебикін. – К. : Вища школа, 1978. – 144 с.
2. Звонцов В. М. Офорт / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – М. : Искусство, 1971. – 185 с.
3. Очерки по истории и технике гравюры. – М. : Изд-во ГМИИ им. Пушкина, 1941. –