

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИТОГРАФИИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ

А.М. Чайкин, Р.Ч. Барциц

Аннотация. В рамках данной статьи на основе материала, полученного в ходе практики преподавания, кратко обозначены некоторые проблемы обучения литографии студентов бакалавриата и магистратуры художественно-графических факультетов на занятиях по печатной графике. Авторы стремятся выработать и сформулировать рекомендации по их разрешению.

Ключевые слова: литография, эстамп, печатная графика, художественная графика, профессиональная подготовка художников-педагогов.

Для цитирования: Чайкин А.М., Барциц Р.Ч. Методические основы обучения литографии студентов в системе профессиональной подготовки художников-педагогов // Преподаватель XXI век. 2024. № 2. Часть 1. С. 211–221. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-2-211-221

METHODOLOGICAL BASES OF TEACHING LITHOGRAPHY TO STUDENTS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF ARTISTS-TEACHERS

A.M. Chajkin, R.Ch. Barcic

Abstract. The purpose of the article is to briefly outline some problems of teaching lithography to undergraduate and graduate students of Art-graphic faculties in printmaking classes on the basis of the material obtained in the course of teaching practice. They try to find and formulate recommendations for their resolution.

Keywords: lithography, printmaking, printed graphics, art graphics, professional training of artist-teachers.

Cite as: Chajkin A.M., Barcic R.Ch. Methodological Bases of Teaching Lithography to Students in the System of Professional Training of Artists-Teachers. *Prepodavatel XXI vek*. Russian Journal of Education, 2024, No. 2, part 1, pp. 211–221. DOI: 10.31862/2073-9613-2024-2-211-221

© Чайкин А.М., Барциц Р.Ч., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Настоящее время, если говорить о состоянии системы художественно-педагогического образования, можно охарактеризовать как время качественных перемен, социальной нестабильности, как время ломки и разрушения устоявшихся ценностей. Нынешняя ситуация, если назвать ее переходным периодом развития современного общества, характеризуется, если так можно заметить, обострением социальной незащищенности большинства членов этого общества. В первую очередь это касается молодежи, студентов и учащихся образовательных учреждений разного уровня. В связи с этим поиск человеком смысла существования и своего места в обществе приводит к необходимости повышения уровня профессиональной подготовки, повышения уровня культуры, качества воспитания и образования. Следовательно, настало время, когда необходимо провести коренной пересмотр и совершенствование вопросов эстетического воспитания и художественного образования в современных условиях.

В первую очередь это касается вопросов специальной и профессиональной подготовки специалистов, будущих художников-педагогов, учителей изобразительного искусства средних и высших учебных заведений, способных к поиску нестандартных решений и внедрению современных методических основ обучения и воспитания средствами изобразительного искусства, новых информационных технологий, сохраняющих в себе атрибуты классического, академического, традиционного метода обучения и воспитания.

В настоящее время в связи с ориентацией образования на воспитание человека высокой культуры возникла потребность возрождения культурных ценностей народов, проживающих в Российской Федерации и за рубежом. Возрождение культурных ценностей народа непосредственно связано с приобщением школьников и молодежи к национальной культуре народов России, которая имеет неопределимую значимость в эстетическом воспитании и художественном образовании молодежи и студентов. Такая постановка проблемы способствует формированию устойчивого понимания у учащихся принципов развития материальной и духовной культуры, места и роли эстетического воспитания и художественного образования, значимости человека в приумножении культурных ценностей, помогает осмыслению художественных образов в изобразительном искусстве.

В связи с этим теория и практика обучения техникам классического эстампа является одним из ключевых направлений деятельности кафедры рисунка художественно-графического факультета (ХГФ) Института изобразительных искусств (ИИИ) МПГУ и занимают значимую роль в обучении и воспитании будущих художников-педагогов, учителей изобразительного искусства. Действительно, печатная графика как вид изобразительного искусства представляет собой важную ветвь художественной графики и художественной культуры в целом, крайне узнаваемую и чрезвычайно разнообразную при этом в своих проявлениях. В ходе длительной эволюции печатная графика (эстамп) приобрела характерный и ни с чем не сравнимый выразительный язык, по-разному проявляющийся в каждом из ее видов. Язык этот во многом обусловлен необходимостью преодоления технических ограничений материала и, как следствие, очень требователен к исполнительскому мастерству художника, к лаконичности замысла, осознанности в рисовании, разработки, создании и построении композиции. Тем не менее преодоление этих ограничений вознаграждает художника богатой палитрой инструментов и выразительных средств, не доступных иных формам изобразительного искусства. Вари-

ативность эстампа, наряду с высокой требовательностью к дисциплине, осознанности и исполнительскому мастерству автора, во многом и обеспечивают ценность печатной графики в процессе образования и эстетического воспитания художника-педагога, учителя изобразительного искусства, в частности.

Кроме того, в основе теории и практики современного художественно-педагогического образования лежат актуальные теоретико-методологические положения учебно-творческого процесса по изучению печатной графики (эстампа), являющиеся обязательным в углубленном изучении академического рисунка, специального рисунка, графической композиции, что является основой тезиса о гармоничном развитии будущего художника-педагога, учителя изобразительного искусства.

Среди остальных техник классического эстампа особняком стоит литография. Данная техника, пожалуй, является одной из наиболее технически сложных и требовательных с точки зрения исполнительского мастерства и, как следствие, не так широко распространена и куда более трудно реализуема в рамках учебного процесса, нежели, например, такие техники, как гравюра, сухая игла, монотипия и пр. Как ни в одной другой технике классического эстампа в литографии особую роль играет соблюдение технологии, техническое оборудование мастерской: мало иметь помещение, специальный станок и набор литографских камней, важную роль играет и расположение самой мастерской, температура, влажность, наличие места для печати, работы над формой, травления, шлифования камней и пр.

Мы можем наблюдать, что трудов, посвященных изучению методики обучения литографии, существует крайне мало, и проблема эта в целом также остается малоизученной. Из тех, что имеется, можно выделить фундаментальный труд П.И. Суворова «Искусство литографии» [1], в рамках которого раскрываются как теоретические основы данной техники, так и методика работы над литографией. Другими фундаментальными трудами в данной области являются статьи М.И. Рудомётова [2], а также «Образцовый литограф» З.Ф. Элриха [3], учебные пособия Л.М. Зорина [4], В.Ф. Бабкина, А.В. Коротовича, А.Н. Чернова [5], а также статьи В.В. Аверьянова [6], В.В. Ашimina [7] и др. Стоит отметить, что большинство из приведенных нами трудов затрагивает, скорее, технические аспекты литографии, лишь изредка касаясь каких-либо обучающих и развивающих аспектов данной техники. Еще реже упоминается проблема адаптации и внедрения ее в образовательный процесс. Из вышесказанного может сложиться впечатление, что потенциальная роль литографии в процессе обучения и профессиональной подготовке художника, в частности художника педагога, крайне незначительна и едва ли стоит нашего внимания.

Тем не менее впечатление это, на наш взгляд, ложное. Выше мы уже делали акцент на роли техник печатной графики в обучении рисунку, художественной графике и изобразительной грамоте в целом. Все это, конечно, так же применимо и к литографии, одной из важнейших вех в классическом эстампе. Более того, данная техника ввиду своего имитационного характера открывает крайне широкий спектр выразительных возможностей, почти недостижимый для какого-либо другого материала. Эта имитационность и определяет главную ценность литографии: возможность в рамках одной работы гармонично сочетать техники, методы, приемы и выразительные средства самых разных техник графики, живописи, плаката, декоративного искусства и пр., объединяя их в единую среду. Технические и исполнительские трудности, возникающие в ходе

работы, могут восприниматься нами как необходимая условность, которую необходимо преодолеть для достижения желаемого результата, но также и как своеобразный дисциплинирующий аспект, призывающий к осознанной и вдумчивой работе, не терпящий сора и излишеств в пластическом языке художника.

Необходимо отметить, что последние двадцать лет на художественно-графическом факультете МПГУ техника литографии как учебная дисциплина, как вид изобразительного искусства не была включена в программу обучения студентов. Дело в том, что оборудование мастерской литографии требует немалых материальных вложений, специалистов-графиков, печатников-литографов, знающих очень хорошо и глубоко специфику работы с литографскими камнями. До 2019 года это техника была недостижима из-за материальных, технических трудностей. Организация мастерской литографии, обработка литографских камней, перенос изображения на плоскость камня, обработка специальными растворами рисунка на камне, затем раскатка краски на камне с целью подготовки камня с графической композицией к печати, печать на специальном литографском станке, одним словом, обучение технике литографии студентов ХГФ ИИИ МПГУ — дело достаточно сложное и хлопотное. Тем не менее в 2019 году литография стала одной из техник, изучаемой студентами ХГФ МПГУ в рамках дисциплины «Печатная графика».

Но несмотря на относительно успешное внедрение данного материала в программу учебной дисциплины, этот процесс сопровождался весьма ощутимыми трудностями как технического характера, так и проблемами методического сопровождения и обеспечения. Как мы уже упоминали выше, существует далеко не так много трудов, так или иначе затрагивающих проблему методики обучения литографии студентов бакалавриата ХГФ. По большей части в нашем распоряжении остаются многочисленные технологические рекомендации и руководства, указанные выше. Как следствие, едва ли мы можем найти какую-либо надежную и отработанную методическую систему упражнений, заданий и пр., которая способна была бы полноценно раскрыть большинство теоретических и практических аспектов литографии и обеспечить грамотное и гармоничное внедрение и адаптацию данного материала в образовательную программу.

Для решения этого противоречия и поиска возможных форм реализации данного материала в рамках общей программы по дисциплине «Печатная графика» нами была разработана экспериментальная серия занятий, в рамках которой мы в течение семестра постарались выстроить поэтапный процесс введения учащихся в практику создания графической композиции в литографии. В качестве первого этапа учащимся были продемонстрированы основные технологические этапы создания литографии: от шлифования известнякового камня до непосредственной работы над формой и печатью, показаны свойства и выразительные возможности изобразительного материала (литографского карандаша и туши) и пр. Для закрепления теоретического материала на практике в конце занятия учащимся предлагалось самостоятельно выполнить небольшой рисунок в материале, опробовать такие приемы, как карандашный или перьевой штрих, набрызг, рисование по гуммиарабику, размывка (на воде или аммиаке), процарапывание и пр. (см. рис. 1–3). Основной акцент здесь делался на раскрытие богатого спектра выразительных возможностей литографии: имитацию карандаша, перьевого рисунка, работу пятном, рисование фактур и пр.

Таким образом, мы хотели избежать заикливания на одном конкретном материале или приеме, разнообразить представление учащихся о ведении работы над формой в литографии, о возможностях данной техники в процессе воплощения художественного образа, раскрепостить их и помочь преодолеть страх перед изобразительной поверхностью. Последнее являлось едва ли не смой насущной проблемой, с которой мы сталкивались в ходе проведения занятий по программе: большинство учащихся с трудом адаптировалось под новый материал, не справляясь с его техническими ограничениями и требованиями к чистоте и осознанности в рисовании, что существенно сказывалось как на их творческой активности на занятии, так и на итоговом результате. Данное упражнение должно было способствовать преодолению вышеупомянутых трудностей.

Впоследствии работы учащихся были условно разделены на три уровня (высокий, средний, низкий) по следующим критериям: 1) владение изобразительным материалом, понимание и использование его технологических и выразительных возможностей; 2) композиционная «решенность» работы, ее уравновешенность относительно пространственных осей, цельность организации условного пространства листа; 3) владение различными выразительными средствами графики (линия, пятно, штрих, фактура и пр.) при передаче формы, пространства, тона и пр.; 4) выраженность идейного замысла, соответствие итоговой работы изначальной идее.

Как мы уже отмечали выше, одной из ключевых проблем при выполнении первого задания являлась адаптация учащихся к новому материалу и изобразительной поверхности. Работы высокого уровня отличает достаточно уверенное использование выразительных возможностей литографии, умелое использование их при ведении рисунка, построении композиции, передаче изначального замысла. Тем не менее в большинстве случаев материал становился, скорее, преградой. Даже учащиеся, чей уровень владения рисунком и композицией был достаточно высок, зачастую вынуждены были преодолевать условности и ограничения, которые диктует литография, что существенно сказывалось на качестве работы.

Рис. 1–2. Примеры выполнения первого задания в рамках экспериментальной программы

Рис. 3. Пример работы высокого уровня

В качестве второго этапа изучения основ литографии мы обратились к копированию как средству непосредственного изучения технологических особенностей различных материалов и свойств изобразительной поверхности в данной технике, а также самой последовательности над формой в литографии. В начале теоретической части проводится краткий анализ наглядного материала, работ художников-литографов XVIII–XIX вв. В качестве основного критерия при отборе образцов мы рассматривали простоту и лаконичность исполнения, наглядность и считываемость используемых автором материалов и приемов. Затем на основе наглядного материала мы постарались выявить основные этапы работы над сложной печатной формой в литографии, разобрать различные методы и приемы рисования литографским карандашом, тушью и пр. В ходе практической части занятия учащимся предлагалось выбрать произведение для копирования, после чего выполнить с оригинала рисунок в тонких линиях на кальке (картон). В дальнейшем рисунок переводился на камень посредством химического карандаша («копира»), угля или копировальной бумаги. После переноса учащиеся уже начинали работу в материале.

Помимо закрепления теоретического материала о выразительных возможностях и особенностях литографии, целью данного задания было на практике раскрыть последовательность работы над формой. Так, работа начиналась с введения камертона мягким карандашом или тушью; затем следовало последовательное введение серых и черных тонов (от самых темных до самых светлых), лепка крупных форм и введение основных тональных отношений; в заключение учащимися выполнялась проработка декоративных элементов, внедрение деталей и выставление тональных акцентов литографской тушью и пером. Несмотря на различный уровень владения изобразительной грамотой и выразительными средствами графики, учащиеся в целом достаточно успешно справ-

лялись с работой над копией в материале. Наиболее же частой проблемой являлся недостаток владения рисунком, понимания формы и структуры, что зачастую приводило к механическому «перерисовыванию» оригинала (см. рис. 4–5). Никуда не делись и проблемы в работе с конкретным материалом, однако, как и предполагалось, наличие образца для копирования во многом облегчило работу и самим студентам, избавив их от необходимости самостоятельного творческого поиска решения работы в материале. Обратной стороной данного подхода становилось то, что копирование зачастую приводило к неуверенности, сухости и чрезмерной зажатости в манере исполнения учащимися работы и, как следствие, угасанию творческой активности. Тем не менее большая часть студентов продемонстрировала высокий уровень усвоения материала при копировании, проявляя куда больше осознанности и самостоятельности при выполнении работы (см. рис. 6).

Рис. 4–5. Примеры выполнения второго задания среднего и низкого уровня

217

Рис. 6. Пример выполнения второго задания. Высокий уровень

Последний же блок серии занятий был посвящен непосредственному погружению в самостоятельную творческую работу над графической композицией в материале. Учащимся предлагалось выполнить авторскую работу на свободную тему по разработанным эскизам. Основной акцент делался на самостоятельной практической работе учащихся с сохранением обозначенной ранее последовательности работы (как над эскизом, так и непосредственно над формой). Работа начиналась с эскизного поиска (см. рис. 7–8). Основной акцент на данном этапе нами делался на том, как учащиеся учитывают специфику материала при создании эскизов, как проводят осознанный отбор выразительных средств, свойственных именно литографии. Зачастую мы с сталкивались с тем, что студенты на первом этапе работы мало учитывали возможности и ограничения материала и, как следствие, приступая к разработке итогового эскиза, мало представляли себе дальнейшие этапы работы уже непосредственно на камне.

Рис. 7–8. Пример выполнения эскизного поиска

Работа велась с формального поиска, затем выполнялся «картон» (прорисовка композиции в тонких линиях), который после переносился на камень посредством химического карандаша, угля или копировальной бумаги. Итогом практической части являлся небольшой тираж авторских графических листов.

Как и ожидалось, по результатам самостоятельной творческой деятельности учащихся куда более остро начала звучать проблема недостаточного владения некоторыми учащимися рисунком, навыками работы с композицией, тоном, формой и пр. Копирование же, несмотря на то, что дало представление о ходе ведения работы над литографией, так и не дало возможности учащимся преодолеть неуверенность перед материалом. Вышесказанное, тем не менее, относится преимущественно к низкому и среднему уровню выполнения задания (см. рис. 9–10).

Рис. 9–10. Примеры выполнения третьего задания низкого и среднего уровня

Рассматривая эти работы, мы можем проследить скованность и неуверенность в рисовании, в лепке формы, общую незаконченность работы и сухость в исполнении. Это сильно контрастирует с более удачными работами, где ясность рисунка и уверенное владение средствами композиции дополняются куда более высоким уровнем использования выразительных возможностей материала (см. рис. 11–12).

Рис. 11–12. Примеры выполнения третьего задания высокого уровня

В итоге мы можем резюмировать, что, несмотря на относительно успешное освоение программы занятий по литографии студентами бакалавриата ХГФ, мы раз за разом сталкиваемся с рядом сквозных как частных, так и общих проблем. Из частных мы можем отметить недостатки во владении изобразительной грамотой, рисунком, композицией. Эта проблема разнится от студента к студенту, но тем не менее значительно влияет на степень успешности освоения студентом программы занятий и осложняет опыт работы с новым материалом. Сквозной же проблемой является общая боязнь материала: несмотря на данные нами на первых занятиях задания, направленные на изучение богатейших выразительных возможностей литографии, учащиеся

регулярно сталкиваются с ситуацией, когда материал становится не средством для выражения пластической идеи и замысла, но ограничителем.

Таким образом, органичное единство теории и практики должно, как мы полагаем, базироваться на строго научном мировоззренческом подходе к достижению намеченной цели и осмыслению довольно специфического рода деятельности, который связан с процессом познания и отражения окружающего нас мира в идеальных формах. Следовательно, как результат своей учебно-творческой работы мы рассматриваем реализованную научно-творческую и учебно-методическую цель в плане тех изменений, которые в последнее время затронули буквально все стороны жизнедеятельности человека и его основу — высшее художественно-педагогическое образование. Последнее заставило нас взглянуть по-новому на проблему обучения и воспитания активной, неординарно мыслящей творческой личности студента, способной к поискам нестандартных решений предстоящих учебно-творческих задач, средствами литографии.

В своей работе мы пытались говорить о той области, которая нам более всего знакома, а именно об обучении и воспитании средствами графики в тесной взаимосвязи с академическим рисунком, книжной графикой в непосредственной связи с художественной и печатной графикой, а именно с литографией. Мы имеем в виду, прежде всего, искусство литографии, его специфические возможности, особенности графического языка изображения и выражения сущностных предметных связей. Мы также обращаем свое внимание на практическое воплощение композиционного замысла, умение определяться в содержании композиции.

Однако композиции без решения художественно-образных начал не бывает, и здесь в выборе композиционного начала предметной среды необходимо подойти с точки зрения многопланового и многоступенчатого изображения объекта, художественного образа. Поиск графического стиля и художественного языка, характеристика и содержание образа, соответственно, требует нахождения формы его воплощения, т. е. перевести его в конкретный художественный графический материал. Мы видим в этом свою главную задачу в разработке методических основ обучения литографии студентов в системе профессиональной подготовки художников-педагогов с применением современных цифровых технологии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Суворов, П.И.* Искусство литографии. М.: Искусство, 1964. 248 с.
2. *Элрих, З.Ф.* Образцовый литограф. Холм: Тип. З.Ф. Элриха, 1908. 44 с.
3. *Зорин, Л.М.* Эстамп: руководство по графическим и печатным техникам. М.: Издательство АСТ; Астрель, 2004. 110 с.
4. *Бабкин, Ф.В., Кортювич, А.В., Чернов, А.Н.* Подготовка материалов к работе в техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография): учебное пособие. М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2015. 48 с.
5. *Аверьянов, В.В.* Энциклопедический словарь художника-графика. М.: Алев-В, 2009. 328 с.
6. *Ашимин, В.В.* Некоторые особенности в процессе обучения студентов художественно-графического факультета искусству литографии // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. № 1. С. 310–316.
7. *Барциц Р.Ч.* Графическая композиция. Техника печатной графики. М.: МГОУ, 2013. 287 с.

REFERENCES

1. Suvorov, P.I. *Iskusstvo litografii* [The Art of Lithography]. Moscow, Iskusstvo, 1964, 248 p. (in Russ.)
2. Elrikh, Z.F. *Obrazcovyj litograf* [Exemplary Lithograph]. Holm, Tipografiya Z.F. Elriha, 1908, 44 p. (in Russ.)
3. Zorin, L.M. *Estamp: rukovodstvo po graficheskim i pechatnym tekhnikam* [Print: A Guide to Graphic and Printing Techniques]. Moscow, Izdatelstvo AST, Astrel, 2004, 110 p. (in Russ.)
4. Babkin, F.V., Kortovich, A.V., Chernov, A.N. *Podgotovka materialov k rabote v tekhnikah pechatnoj grafiki (ofort, gravyura, litografiya)* [Preparation of Materials for Work in the Techniques of Printed Graphics (Etching, Engraving, Lithography): A Textbook]. Moscow, Moskovskij gosudarstvennyj universitet pechati imeni Ivana Fyodorova, 2015, 48 p. (in Russ.)
5. Averyanov, V.V. *Enciklopedicheskij slovar hudozhnika-grafika* [Encyclopedic Dictionary of the Graphic Artist]. Moscow, Alev-V, 2009, 328 p. (in Russ.)
6. Ashimin, V.V. Nekotorye osobennosti v processe obucheniya studentov hudozhestvenno-graficheskogo fakulteta iskusstvu litografii [Some Features in the Process of Teaching Students of the Art and Graphic Faculty the Art of Lithography], *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i socialnye nauki* = Scientific Notes of the Orel State University. Series: Humanities and Social Sciences, 2008, No. 1, pp. 310–316. (in Russ.)
7. Barcic, R.Ch. *Graficheskaya kompoziciya. Tekhnika pechatnoj grafiki* [Graphic Composition. Technique of Printed Graphics]. Moscow, Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 2013, 287 p. (in Russ.)

Чайкин Алексей Михайлович, аспирант, кафедра рисунка, Московский педагогический государственный университет, bbitho96@gmail.com

Aleksej M. Chajkin, Post-graduate Student, Drawing Department, Moscow Pedagogical State University, bbitho96@gmail.com

Барциц Рауф Чинчорович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра рисунка, Московский педагогический государственный университет, raufbartsits@gmail.com

Rauf Ch. Barcic, ScD in Education, Professor, Chairperson, Drawing Department, Moscow Pedagogical State University, raufbartsits@gmail.com

Статья поступила в редакцию 17.04.2024. Принята к публикации 03.05.2024
The paper was submitted 17.04.2024. Accepted for publication 03.05.2024