

СДЕЛАЙ

САМ

О.А. Никологорская
Л.И. Маркус

**ИЗЛЕЧИВАЕТ
ГНЕВ
И ЗАПОЛНЯЕТ
ВРЕМЯ**

Подписная
научно-
популярная
серия

3'90

Издательство
«Знание»
Москва
1990

СДЕЛАЙ САМ

3/1990

июль — сентябрь

Новое
в жизни,
науке,
технике

Подписная
научно-популярная
серия

Издается
с 1989 г.

О. А. Никологорская
Л. И. Маркус

**ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ
И ЗАПОЛНЯЕТ ВРЕМЯ**

(О ГРАФИКЕ)

В. А. Волков

СОВЕТЫ МАСТЕРА

(САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДОМА)

В. А. Таболин

АЖУРНАЯ ЛОЗА

Москва
1990

РЕДКОЛЛЕГИЯ

(работает на
общественных
началах):

С. Н. Грачев
(председатель)

В. А. Горский
(зам. председателя)

В. А. Соловьев

А. Ю. Тверовский

Е. Б. Тэриан

Г. Я. Федотов

К. Л. Швецов

**РУКОПИСИ
НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ
И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ**

**Ольга
Анатольевна
Никологорская
Линда
Йоханнесовна
Маркус**

**ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ
И ЗАПОЛНЯЕТ
ВРЕМЯ**

**Валентин
Александрович
Волков**

СОВЕТЫ МАСТЕРА

**Василий
Александрович
Таболин**

АЖУРНАЯ ЛОЗА

Гл. отраслевой редактор
Л. А. Ерлыкин
Ст. научный редактор
С. А. Глушков
Редактор
О. А. Ионова
Оформление художника
В. И. Пантелеева
Худож. редактор
М. А. Гусева
Техн. редактор
О. А. Найденова
Корректор
Л. В. Иванова
ИБ № 10993

Сдано в набор 13.04.90.
Подписано к печати 31.05.90.
Формат бумаги 70×100 1/16.
Бумага газетная.
Гарнитура литературная.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,70.
Усл. кр.-отт. 23,72.
Уч.-изд. л. 13,59.
Тираж 2 930 000 экз.
Заказ 802. Цена 1 р. 05 к.
Издательство «Знание»,
101835, ГСП, Москва, Центр,
проезд Серова, д. 4.
Индекс заказа 904903

Ордена Трудового
Красного Знамени
Чеховский
полиграфический комбинат
Государственного
комитета СССР
по печати.
142300.
г. Чехов
Московской области

Никологорская О. А., Маркус Л. И.

Н63 Излечивает гнев и заполняет время // **О. А. Нико-**
логорская, Л. И. Маркус. Советы мастера /
В. А. Волков. Ажурная лоза / В. А. Таболин.— М.:
Знание, 1990.— 144 с.— (Новое в жизни, науке, тех-
нике. Сер. «Сделай сам»; № 3).

ISBN 5-07-001402-1

1 р. 05 к.

Эстамп, поздравительная открытка, книжный знак для вашей домашней библиотеки — вот то немногое, что вы сможете создать своими руками, прочитав эту брошюру.

Продолжая тему «Сантехнические работы дома» (см. «Сделай сам» № 9 за 1989 г.), брошюра рассказывает о ремонте смесителей пробкового типа и «елочек», гибких шлангов и смывных бачков.

Желающим заняться изготовлением корзин, хлебниц, шкатулок, кашпо предназначен материал о плетении поделок из расщепленных ивовых прутьев (ленты).

3404000000

ББК 37219

ISBN 5-07-001402-1

© Издательство «Знание», 1990 г.

Мы предлагаем вам заняться графикой, в том числе и гравюрой. Попробуйте — это несложно. Занятия можно начинать в любом возрасте. А еще лучше, если вы увлечетесь всей семьей. Да, да, и дети тоже. Рекомендуемые нами простейшие графические техники вполне доступны ребенку. А сам процесс занятий захватывающе интересен. И согласитесь, графика — это проще, чем живопись или скульптура, поэтому графику нередко называют искусством для всех.

Занятия графикой развивают пространственное воображение и неординарное мышление, как, впрочем, и все другие виды изобразительного искусства, воспитывают в человеке способность искать, думать, фантазировать, принимать самостоятельные решения. А эти черты всегда пригодятся человеку, даже если он по роду своей профессиональной деятельности не связан с изобразительным искусством.

А как быть с теми, кому шестьдесят, семьдесят и более лет? Займитесь графикой, и вы не пожалеете, ведь эти занятия — настоящий генератор хорошего настроения. Вы можете своими руками создать эстамп и, поместив его в красивую рамку, украсить квартиру, можете выполнить поздравительную открытку, которую не купишь в магазине. А можно придумать и сделать самому экслибрис — книжный знак для вашей домашней библиотеки. Каждое занятие — это праздник, и хочется, чтобы он повторился. Говорят даже, что тот, кто хоть раз поработал с красками и водой, тот никогда уже с ними не расстанется.

Начав заниматься, не бросайте начатое на полпути. В каждом деле должна быть система, а в графике система тем более необходима. Она неизмеримо ускорит ваш путь к свободному владению материалом, к радости удачных оттисков, предохранит от многих неудач.

Итак, смело приступайте к экспериментам с бумагой, красками и водой, которые отныне станут для вас источником радости.

О.А. Никологорская Л.И.Маркус

ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ И ЗАПОЛНЯЕТ ВРЕМЯ (О ГРАФИКЕ)

— Но, — скажете вы, — гравюра... ведь это так сложно! Нужно специальное оборудование: станок, резец, кислота для травления...

Все зависит от того, какой вид гравюры вы выберете. Об этом мы в свое время поговорим подробнее.

Поначалу же вам понадобятся обычная писчая или чертежная бумага, которая продается в любом магазине «Школьник», кисточки, гуашевые краски, тушь (продается там же), цветные карандаши... Впрочем, для каждого вида графики нужны свои материалы, столь же доступные, как и перечисленные выше.

— Но ведь рисунок также вид графики.— вполне резонно заметите вы.— Зачем же краски, кисточки...

Заглянем в Энциклопедический словарь:

«Графика (от греческого *grapho* — пишу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями».

Если уж быть совсем точными — мы предлагаем вам заняться работой над печатными художественными изображениями и работой над гравюрой в том числе.

— Не проще ли просто нарисовать что-нибудь на бумаге, да и дело с концом? — продолжите вы свою мысль.

Проще, да не всегда лучше: Особенно если речь идет о начинающем художнике. Впрочем, предлагаем вам решить самостоятельно. И проведем небольшой опыт.

Нарисуем на листе бумаги бабочку... Постарайтесь выполнить рисунок аккуратно, поярче раскрасьте крылышки... Нравится? Вы довольны своей работой. Вышло совсем неплохо — четко очерчены контуры, симметрично расположены узоры и цветные пятнышки.

А если нарисовать бабочку гуашью? Смотрите, изображение стало более сочным и одновременно более «живым»!

А если теперь еще влажный рисунок гуашью «отпечатать» на другом листе бумаги? Для этого на рисунок сверху накладываем лист чистой бумаги и плотно прижимаем, даже слегка приглаживаем рукой. Затем осторожно снимаем верхний лист... Видите? Изображение, конечно, стало менее четким, более расплывчатым, стерлись границы между разными красками. В одном

месте отпечталось больше краски — яркое пятно. В другом краски совсем немного и просвечивает белая бумага... Но, как ни странно, это совсем не портит картинку. Наоборот, она стала мягче и нежнее.

Повторите тот же эксперимент, нарисовав и отпечатав подобным образом пейзаж — пруд, окруженный лесом, или цветущий летний луг. И вы убедитесь, насколько интереснее стала ваша картинка — жесткие контуры, нанесенные неопытной еще рукой, смягчены, и кажется, что изображение «ожило», наполнилось светом, воздухом и жизнью.

Вам, очевидно, понравился и сам процесс изготовления оттиска. И уж, конечно, он вызвал интерес у вашего ребенка, ведь дети так любят «печатать».

А теперь вам будет небезынтересно узнать, что к описанному здесь приему прибегают и профессиональные художники. А называется эта графическая техника *монотипией* (от греческого слова *monos* — один), так как отпечаток в этой технике получается всегда только один. И если вы захотите что-либо изменить или улучшить, нужно изготовить новый «оригинал», то есть нарисовать все заново. Впрочем, можно еще и «прописать» готовый отпечаток — нарисовать сверху цветы или дерево. К этому мы также вернемся.

Техника монотипии не единственная, доступная начинающему. Не менее интересны и также совсем не сложные занятия акватусью и диатипией, граттажем или техникой царапания. Вы сможете овладеть также и новой необычной техникой — «водяной печатью».

Первая заповедь начинающих — никаких жестких схем! Каждый начинает заниматься той техникой, какой ему удобно, и так, как ему проще. Это вовсе не значит, что нужно отказываться от определенных правил и приемов. Просто на первых порах следует дать возможность рукам самим приспособиться к непривычной ситуации.

Материал расположен в порядке всевозрастающей сложности техник. Дана подробная методика работы в каждой из них. Но хотелось бы напомнить —

никакая самая прогрессивная методика не в силах сделать неумеющего человека мастером — для этого каждому потребуется длительный, кропотливый, но и увлекательный труд.

Не бросайтесь на все сразу. Освойте что-то одно и только потом переходите к новому. Порадуйтесь маленьким успехам, которые приходят в процессе работы. Познав однажды это приятное чувство — достижения успеха, — мы охотнее переходим к изучению следующих премудростей и также стремимся преуспеть в них.

К своим занятиям графикой вы можете привлечь и ребенка. Но пожалуйста, никогда не принуждайте малыша. Пусть ребенок сам выберет графику, а для этого превратите занятия в веселую игру с бумагой, краской и водой.

Внимательный, терпеливый взгляд взрослого, вовлекающего ребенка в новые увлекательные занятия, — вот неперемнное условие успеха. Позвольте ребенку вместе с вами сделать все, что предлагается в наших рекомендациях, и придумайте сами что-нибудь свое, новое.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Подумайте о рабочем месте. Это может быть стол или достаточно просторный и свободный от цветов подоконник, откидная крышка секретера или тумбочка. Организуйте свое рабочее место так, чтобы вам было удобно не только сидеть, но и стоять, а иногда и двигаться вокруг него. Работая, нужно видеть весь лист целиком, ваша тень не должна падать на бумагу.

Понадобится также широкая полка или несколько полок в шкафу, чтобы хранить готовые работы и необходимые принадлежности.

Заранее подготовьте бумагу, кисти, карандаши, краски, достаточно широкий, но не слишком глубокий сосуд для воды — лучше всего ванночку для проявления фотографий или небольшой тазик. Запаситесь также банкой для мытья кистей.

Во время работы все принадлежности должны быть под рукой и располагаться на противоположном от вас краю стола.

Хорошо, если будет специальный фартук для работы, а детям лучше всего сшить удобные немаркие халатики. Рабочая одежда нравится детям и сразу же настраивает их на серьезный лад. В работе с некоторыми графическими техниками понадобятся и резиновые перчатки.

Полностью законченные работы храните в специальной папке. Время от времени просматривайте сделанное — порадитесь успехам.

И еще один совет — выделите для занятий определенное время. Работать с детьми лучше в первой половине дня, а к работе «для себя» вернуться вечером. Вы скоро убедитесь в благотворном влиянии занятий графикой на нервную систему. Без особо уважительных причин не отдавайте этого времени ничему другому.

Входите в работу вдумчиво, со вкусом. Какое-то время уйдет на то, чтобы расставить и разложить в определенном порядке стаканчик с кистями, баночки с красками. Положите стопку чистой бумаги. Налейте в ванночку воды. Все это делайте не спеша, чтобы от самих приготовлений к любимым занятиям испытывать радость. После занятий все уберите на место. Последите за тем, чтобы ребенок также принимал участие в подготовке к работе и бережно относился к своим работам и своим орудиям труда.

ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ

Бумага, кисти, краски — ваши инструменты. От их качества и состояния зависит успех дела.

Бумага. Почти все графические работы выполняются на бумаге, и она должна отвечать определенным требованиям. Прежде всего бумага должна быть чистой и ровной. На мятой бумаге трудно получить хороший отпечаток. Скрученная в трубку бумага с трудом расправляется, поэтому хранить бумагу

следует в папке или просто сложенной в стопку. Не забудьте, что бумага боится света, сырости и пыли.

У бумаги есть лицевая и оборотная стороны. На оборотной стороне можно заметить следы сетки — похоже на оттиск ткани. Чтобы это увидеть, поверните бумагу к свету. Работать лучше на лицевой стороне.

Для работы понадобится обычная писчая бумага, а также ватман и чертежная бумага. Кстати, подойдет не только белая бумага, но и бумага серого, кремового, песочного цвета.

Бумага бывает сильно или слабо проклеена. Для некоторых графических техник предпочтительнее сильнопроклеенная бумага, для других — слабопроклеенная, иногда слегка влажная. Так, для работы тушью или акварелью нужна чертежная бумага. Слабопроклеенная и чуть влажная бумага хороша для монотипии. Для линогравюры и печати с аппликации понадобится слабопроклеенная и сухая бумага.

Понятно, что зачастую выбор ограничен бумагой, имеющейся в распоряжении. Но тем не менее напомним, что к выбору бумаги и ее подготовке — увлажнению или сушке, тонированию или окраске — относитесь со вниманием. Испытайте в работе разные сорта бумаги. Постепенно сами решите, на какой бумаге работать удобнее и проще.

Кисти. Наиболее жесткие, щетинные кисти применяют для работы маслом (рис. 1, а). Круглые, мягкие, остроконечные кисти (беличьи и похожие на них по мягкости из шерсти куницы или соболя) используют для акварели (рис. 1, б), темперы. Колонковые кисти подходят для работы любыми красками. Начинающему больше подойдут мягкие кисти.

Если в продаже нет подходящих кистей, попробуйте работать птичьим пером. Концами птичьих перьев писали мастера миниатюрной живописи на Востоке.

После работы хорошенько промойте кисти. Если работали акварелью или гуашью — прополощите кисти в чистой воде, а если маслом — в растворителе (скипидаре). После темперы кисти промывайте не мешкая и особенно тща-

тельно — темпера по высыхании не размывается. Очищенную кисть надо вытереть тряпочкой и поставить вверх волосом в стаканчик или банку.

Краски. В графике используются гуашевые, масляные краски, а также акварель, темпера и тушь.

Гуашь (от итальянского *guazzo* — водяная краска) — краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водоклеевым связующим и примесью белил. Работают гуашью по бумаге, картону, полотну, шелку. Краска продается в стеклянных банках, лучший сорт — «Художественная».

Гуашь легко разводится водой, смывается, ложится даже на слабопроклеенную бумагу — в этом ее преимущество для начинающих графиков. Еще одно преимущество гуаши — поверх ранее отпечатанного можно писать как светлым, так и темным цветом. То есть гуашь ложится на уже имеющийся на бумаге слой краски и не смешивается с ним.

Писать гуашью советуют по сырому, постоянно смачивая бумагу. Перед началом работы краску разводят водой до густоты сливок. Из баночки ее рекомендуется брать не кистью, а специальной деревянной лопаточкой и класть

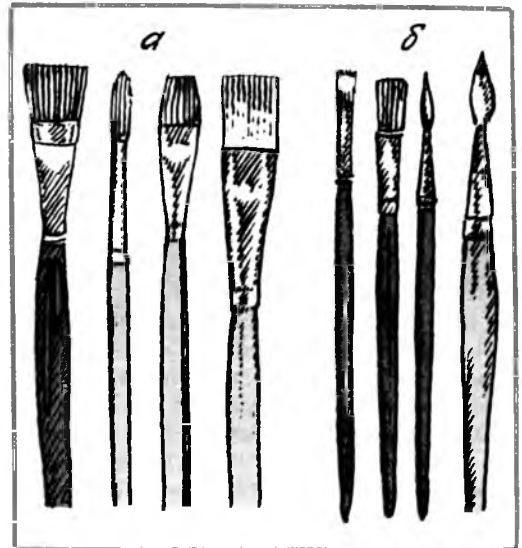

Рис. 1. Кисти: а — для масляных красок; б — для акварельных красок

на палитру. Для каждого цвета лопаточка должна быть своя.

Высохшая гуашь сильно светлеет, — это полезно запомнить.

Для гуаши необходимы кисти из упругого волоса (колонковые, барсучьи, щетинные).

Масляная краска. Для работы с масляной краской понадобится растворитель (лучше всего скипидар). Разводится масляная краска как можно жиже. А когда начнете рисовать, следите постоянно за тем, чтобы слой краски не был слишком толст.

Не удивляйтесь, что вам предлагается работать маслом по бумаге. Такой краской пишут не только на холсте или дереве, но и на картоне и бумаге. Допустима и живопись по-сырому.

Для масляных красок подходят любые кисти. Чаще употребляют щетинные — плоские и круглые — № 8, 16, 24 (номер означает ширину кисти в миллиметрах). Небольшие работы удобно писать колонковыми кистями.

Масляные краски продаются в тубиках. Выберите те цвета, которые понадобятся вам в первую очередь. Поначалу остановитесь на нескольких ярких: красном, зеленом, синем.

Писать придется за один прием, без подмалевка. Ведь нужно успеть сделать оттиск, пока краски не просохли. Такой способ исполнения называется «алла прима». В отличие от гуаши и темперы масляные краски не изменяют цвета в процессе высыхания.

Во время занятий с детьми, особенно маленькими, старайтесь работать гуашью, которая привлекает ребят своей яркостью. Краска разводится водой, и в этом смысле она безопаснее масляной краски, для разжижения которой нужен скипидар.

Акварель (от латинского слова aqua — вода) — краски, составленные на растительном клее и разводимые водой. Основные качества акварельных красок — их прозрачность (сквозь краску просвечивает бумага) и чистота цвета. Размыты и затеки акварели создают эффект подвижности. Широко применяется в пейзажной живописи. Акварель не терпит густых наслоений краски и многократного прописывания по одному месту. Если нужно что-то

поправить, снимают лишнюю краску обсушенной кистью или выбирают влажной ваткой, а затем прописывают это место заново.

Разводить краски удобнее всего в крышке коробки. Смешивать акварель можно и на бумаге. Для разведения красок потребуется стакан или банка с чистой водой. Не забудьте и еще один сосуд с водой — для ополаскивания кистей.

Пишут акварелью и по сухой, и по мокрой бумаге.

Темпера (от итальянского слова *tempera* — смешивать краски) — одна из древнейших красок. Темперу изготавливают на эмульсии, куда входит синтетический клей (ПВА) или водный клеевой раствор в смеси с маслом. При покупке темперы выбирайте или казеино-масляную, или синтетическую. Между собой их смешивать нельзя.

Темперу разжижают водой, но по высыхании она не размывается. Недостаток темперы — ее быстрое затвердевание, что почти исключает работу по-сырому, то есть возможность сделать с темперного изображения оттиск. По высыхании темпера светлеет. Трудно сделать оттиск и с акварельного изображения. Эти краски используются в рекомендуемых нами техниках в том случае, если нужно что-то «прописать» сверху.

Тушь. В графике используется не

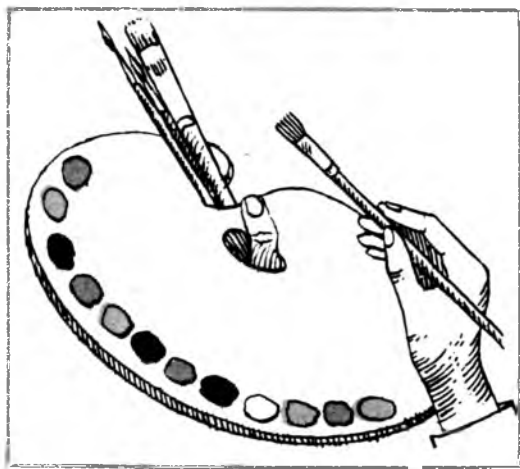

Рис. 2. Палитра

только жидкая черная тушь, но и цветная.

В ходе работы тушь разбавляется водой, но при высыхании она почти не смывается. Цветовой тон рисунка (и соответственно отпечатка) в зависимости от того, насколько разбавлена тушь, колеблется от бурого до серебристо-серого. Неразбавленная тушь дает на бумаге интенсивный черный цвет.

Палитра. В качестве палитры подойдет небольшой кусочек фанеры или картонная папка. На палитру (рис. 2) кладется немного краски — масляной или гуашевой. Краски раскладываются небольшими порциями по краю. Середина палитры служит для смешивания красок. После окончания работы палитру очищают начисто водой или скипидаром и вытирают.

ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

Известный график, создавший много иллюстраций для детских книжек, в том числе для «Сказок» К. И. Чуковского и «Стихов для детей» С. Я. Маршака, В. М. Конашевич писал, обращаясь к юным художникам:

— Бумага, кисти, краски, карандаши — ведь это ваши «драгоценности». Они драгоценны не потому, что дорого стоят. Их надо беречь как драгоценность, чтобы они были вам верными товарищами в работе. Бумага должна быть подходящей для рисования, чистой, ровной, а не смятой. Кисть после работы надо хорошенько прополоскать

в чистой воде, вытереть тряпочкой, уложить в пенал или поставить вверх волосом в какой-нибудь стаканчик на вашем столе. А некоторые порисуют и бросят кисть куда попало, среди книжек и тетрадок, она там разлохматится, станет негодной для работы.

ПРИЖМИ И ОТПЕЧАТАЙ

Печать привлекает всех. Маленькие дети любят резиновые печатки с изображениями животных, и в первые школьные годы изготовление таких печаток из ластика наверняка было и вашим любимым развлечением.

А еще проще получить отпечаток так: сложите бумажную салфетку вчетверо и перегните ее еще раз пополам. Смочите салфетку разведенной краской и прижимайте к ней по очереди различные предметы. Последние приложите к чистой бумаге — получатся отпечатки.

Вместе с ребенком переведите на бумагу рельефный рисунок со значка или монеты, оттисните на бумаге доннышко круглого стакана, квадратной коробочки, какой-нибудь треугольный предмет. Обратите внимание ребенка на то, как форма отпечатка зависит от формы предмета, что позволит вам незаметно подвести его к понятиям «верх» и «низ», к понятиям «прямого» и «зеркального» отображения предмета.

Не страшно, если ребенок не сразу догадается, какой предмет оставляет тот или иной отпечаток. Что действительно важно — это выработать у ребенка привычку внимательно смотреть и видеть, наблюдать и задумываться.

А когда малыш уже несколько устанет «печатать», обратите его внимание на то, что, если рисовать на листках бумаги различной формы — круглых, квадратных, треугольных, — сама форма листка заставляет каждый раз по-новому обдумывать рисунок.

Это один из примеров игры с детьми, способствующей развитию памяти, глазомера, игры, помогающей сформировать простейшие мыслительные операции. С такой игры и советуем начать

с ребенком занятия графикой.

А ваше внимание обращаем на так часто упоминаемый в графике термин «оттиск», обозначающий отпечаток графического изображения на бумаге, полученный передачей краски с печатной формы под давлением.

В дальнейшем слово «оттиск» часто будет употребляться именно в этом значении, хотя истинный его смысл гораздо шире.

Одной из простейших графических техник считается **монотипия**. Мы уже рассказывали вам об этой технике, упоминая о том неожиданном эффекте, при котором оттиск живописного изображения приобретает специфическую фактуру, отличающуюся мягкостью и легкой расплывчатостью очертаний, что сообщает ему особую прелесть.

Для тех, кто захочет узнать о монотипии подробнее, опишем кратко основные приемы работы в этой технике.

На гладкой поверхности — стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге — делается рисунок масляной или гуашевой краской. Конечно, материал, на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Можно прокатать и фотоваликом. Получается оттиск в зеркальном отображении. Всегда только один (рис. 3).

Отсюда и название — монотипия (от греческих слов *monos* — один, единый и *typos* — отпечаток). Количество красок в монотипии — любое.

Начинающему графику в качестве гладкой поверхности советуем использовать бумагу и на бумаге же отпечатать рисунок. Попробуйте нарисовать и отпечатать осенний или летний пейзаж, букет цветов в вазе...

Интересный результат получится, если выполнить рисунок не на гладкой вошеной бумаге, а на фактурной — на ватмане или чертежной бумаге. А отпечаток сделать на листке обычной писчей бумаги...

И не гонитесь сразу за многоцветьем. Лучше сначала поработать двумя или даже одной краской.

Влажный оттиск оставьте просыхать на столе. Его можно прикрепить кнопками к специальной деревянной

доске или же повесить сохнуть на веревку, прикрепив прищепкой. Так сушат фотоотпечатки.

Для тех, кто занимается с детьми. Монотипию могут освоить дети младшего детского возраста. Пусть рисуют гуашью цветы, бабочек и «печатают» их изображения. Малышам доставит удовольствие сам процесс работы. И в то же время они играючи приобщатся к «тайнству» работы с красками, водой, бумагой — основными орудиями труда художника-графика.

Запомните: ваш ребенок делает в искусстве первые шаги. Это очень ответственный момент. Важно, чтобы где-то рядом всегда был взрослый. Ведь может возникнуть множество неожиданностей, когда важна подсказка старшего. Иначе в случае неудачи ребенок надолго потеряет к занятиям графикой всякий интерес. К тому же вместе веселее. Умейте обучать, не просто показывая, а тесно сотрудничая с ребенком в процессе работы. Старайтесь пробудить фантазию малыша, а для этого обратите занятия в увлекательную игру.

Так, на листке бумаги оставьте несколько довольно крупных капель жидко разведенной краски. Согните листок пополам и плотно сожмите. Развернув, вы увидите необычные, причудливые узоры. Их можно при желании назвать и кляксами...

Но лучше постараться увидеть в них звезды и цветы. Узоры могут вызвать ассоциации с диковинными глубоководными рыбами или моллюсками, с причудливыми созвездиями на ночном небе, облаками, кристаллами или раковинами.

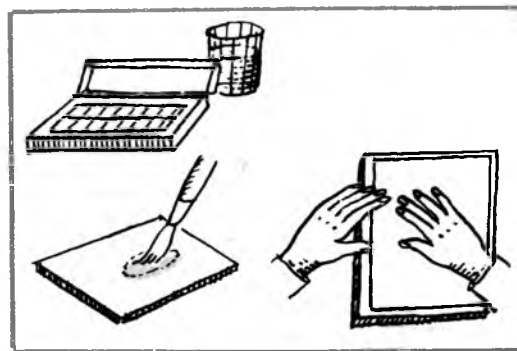

Рис. 3. Техника выполнения монотипии

Рассмотрите хорошенько приведённый здесь рис. 4 — работу пятилетней девочки — и увидите гуся и верблюда, морского конька и дождевую тучу, смирно сидящую кошку и что-то напоминающее корабль инопланетян... К сожалению, здесь мы не можем воспроизвести картинку в цвете.

Пусть дети или внуки займутся изготовлением подобных картинок. Результат — не менее получаса сосредоточенной работы, а значит, и спокойствия в доме. А затем порадитесь удивительным узорам.

Хорошо устроить небольшое соревнование среди домашних — кто больше фантастических животных увидит или кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную историю.

Может быть, и остальные члены семьи также захотят изготовить собственные фантастические панно. И тогда вы сможете устроить семейную выставку.

«Шедевры» разложите на полу. Получится большая многоцветная мозаика. Или развесьте их на бельевой веревке для всеобщего обозрения. А затем из этих оттисков составьте большой настенный ковер, наклеив их на лист ватмана или картона.

Красиво расположить оттиски, чтобы ни один не потерялся, чтобы они выгодно дополняли друг друга, — тоже большое искусство. А постигается оно, когда прислушиваются к мнению каждого и уважают мнение не только старшего, но и совсем юного участника выставки. И не надо бояться споров. Давно известно, что в спорах рождается истина. А кроме того, ваш ребенок получит первый наглядный урок того, как нужно отстаивать свое мнение и

прислушиваться к мнению другого.

Пусть каждый работает в своем любимом цвете. И увидите, как в зависимости от выбранной краски будет отличаться настроение готовых работ: оно будет то светлым и радостным, то задумчивым и даже печальным.

Избрав подходящий момент, можно провести с домашними первую искусствоведческую беседу, рассказав о теплых и холодных тонах и о той гамме чувств, которые они несут.

ПОГОВОРИМ О ЦВЕТЕ

«Рисунок придает вещам форму, краска — жизнь. Она божественное дыхание, которое все оживляет», — писал Дени Дидро, французский философ-материалист XVIII в., основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».

Представление о разнообразии цветов лучше всего дает радуга. Помните семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Первые напоминают солнце, его цвет, его тепло — теплые цвета. Вторые — прохладу, холод, вечерние тени — холодные. Поэтому красные, оранжевые и желтые цвета называют теплыми, а синие, голубые, зеленые и сине-зеленые, фиолетовые — холодными. Отдельные цвета при смешении дают ощущение белого цвета. Они как бы дополняют друг друга, чтобы образовать белый цвет. Цвета эти и называют дополнительными. К ним относятся красный и зеленый, оранжевый и синий, желтый и фиолетовый и так далее.

Но если при смешении дополнительные цвета обесцвечиваются, то при сопоставлении усиливают друг друга. «Нет синего без желтого и оранжевого; значит, если вы пишете синее, давайте рядом и желтое и оранжевое, не так ли?» — это слова голландского живописца Ван Гога, чьи живописные произведения построены на сочетании ярких цветов. (Иногда дополнительные цвета называют еще контрастными цветами.)

Рис. 4. «Кляксы»

В природе цвет не постоянен и зависит от освещения и воздуха. К воздуху примешаны пары влаги, пыль, дым. Все это изменяет окраску предметов. Поэтому лес бывает то зеленым, то голубым; утром — оранжевым, на закате — багровым. Повседневно встречаясь с привычными окружающими его предметами, человек привыкает не замечать изменений в их окраске. Но если хотите увидеть живую игру цвета в природе — учитесь доверять глазу. Требуется умение смотреть, чтобы научить глаз замечать красоту цветовых соотношений в лесах, в горах, в холмистых даялах, в облаках, в переливах цветов на снегу, на воде. Человеческому глазу доступны 40 тысяч оттенков цвета. Но талантом увидеть все их обладают немногие.

В цвете есть и другие интересные свойства. Например, все предметы, окрашенные желтым, оранжевым или ярко освещенные выглядят более близкими, чем темные — синие, фиолетовые. Яркие кажутся большими по размерам, а темные — меньшими.

Каждый цвет оказывает различное воздействие на человека: оранжевый и красный возбуждают, зеленый успокаивает, синий и фиолетовый усыпляют.

Слово «колорит» произошло от латинского *color*, что означает «краска», «цвет». Понятие «колорит» означает систему соотношений цветов и тонов, образующих определенное единство. По характеру цветовых сочетаний различают спокойный и напряженный колорит, теплый или холодный, светлый или темный. А по степени насыщенности и силы цвета — яркий, сдержанный, блеклый и так далее... В каждом конкретном произведении колорит образуется неповторимым и сложным взаимодействием красок, согласующихся по законам гармонии, дополнения и контраста.

Гармоничными называют красивые сочетания цветов, то есть те сочетания, которые вызывают у нас ощущение целесообразного и разумного соединения.

Практический совет

Вы составляете букет цветов и хотите запечатлеть его на картине. Красивы букеты одной цветовой гаммы, например, желтые цветы прекрасно сочетаются с оранжевыми и красными. Гармоничны сочетания нежных оттенков — от розового до лилового. Если же цветы не гармонируют по расцветке, к ним добавляют нейтральный цвет — белый. Это может быть большой белый цветок в самом букете или белая фарфоровая ваза, в которую помещены цветы. Если вам не удастся добиться необходимой гармонии цветов, разместите цветы на картине достаточно свободно, так, чтобы между ними было видно и пространство белого бумажного листа.

БАБОЧКА РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Еще одна веселая игра с бумагой и красками. И вновь с помощью техники монотипии.

Нарисуйте гуашью или масляной краской на половине листка плотной бумаги (ватмана) бабочку с плотно сложенными крыльями (рис. 5, а). Согните листок пополам, плотно прижмите его половинки одна к другой, разверните... Что же произошло? Бабочка расправила крылья и собирается лететь (рис. 5, б). Ведь рисунок симметрично отпечатался на второй половине листка.

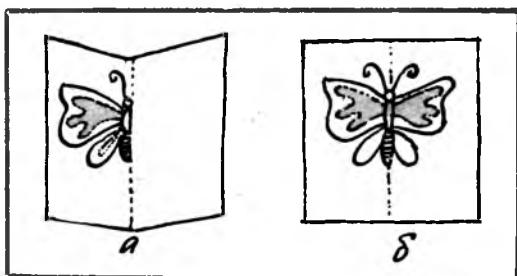

Рис. 5. Бабочка: а — со сложенными крыльями; б — с расправленными крыльями

При помощи этого незамысловатого приема легко объяснить детям законы симметрии. Надеемся, что эта игра понравится также и вам. Вы можете заставить «шевелить крылышками» стрекоз и мотыльков, «расцветать» ромашки и гвоздики, превращаться в пушистый шарик одуванчики.

Совет мамам, папам, бабушкам и дедушкам

Важно, чтобы ребенок испытывал от занятий радость. Задачи, которые ставятся перед ним, должны быть легкими, и только постепенно можно их усложнять.

Помните, что неудачи способны привести к развитию у ребенка чувства неуверенности в себе, что очень нежелательно. Поэтому старайтесь не оставлять ребенка без внимания, почаще хвалите его работу и его усердие. Как только для этого представится возможность, покажите выполненную им картинку остальным членам семьи. Для ребенка такое уважительное отношение к его деятельности важно.

Об этом не должны забывать и те взрослые, которые не принимают участия в играх с ребенком, а только оценивают результат. Все взрослые просто обязаны относиться к занятиям детей со всей серьезностью, недопустима хотя бы тень насмешки в то время, когда они будут оценивать выполненную малышами открытку или просто результат очередного эксперимента с бумагой, краской и водой.

Диатипия. Еще доступнее детям так называемая диатипия (от греческого *dia* — сквозь, через). Эту технику обычно считают разновидностью монотипии, но есть и существенные отличия.

Специальным роликом (годится и ролик для накатки фотографий) или просто тампоном из тряпки наносится легкий слой краски на стекло или гладкую поверхность картонной папки. Сверху накладывают лист бумаги и начинают рисовать. Рисуют карандашом (или несколькими карандашами), а то и просто заостренной палочкой, стараясь не давить сильно руками на бумагу (рис. 6).

На той стороне, которая была прижата к стеклу или к картону, полу-

чается оттиск — зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном. Но ребенку обычно нравится и первоначально созданный рисунок. Да и краска имеет свойство как бы проникать сквозь бумагу под нажимом карандаша.

Можно работать с двумя красками. Если нужно получить прямое воспроизведение рисунка на цветном фоне, нарисуйте картину прямо на кальке. Последнюю положите поверх подготовленной для отпечатка бумаги лицом вниз, то есть изображением. Остается только обвести контуры рисунка заостренной палочкой и... оттиск готов.

Рисунок получится слегка выпуклым, что придаст ему некоторую необычность и новизну. Часто в этом случае используют цветную бумагу, но лучше отпечатать изображение на подготовленном вами же фоне.

Хотите изобразить чайку, парящую в голубом небе? Нанесите на стекло или папку бледно-голубую краску, при-

Рис. 6. Диатипия: а — пластина для первой краски; б — валик для первой краски; в, г — краски; д — валик для второй краски; е — тампоны для мелких работ; ж — выполнение рисунка

жмите — там, где вы прижали сильнее, краска отпечаталась лучше, а рядом — белое пятно, просвечивает бумага. Тем лучше — это похоже на облака. А сверху оттисните выпуклый силуэт чайки (рис. 7).

Акватушь. Совсем иная по основным приемам работы техника акватуши или экватипии. Однако она перекликается с двумя предыдущими техниками благодаря своей наглядности. А некоторая сложность с лихвой окупается эффективностью и быстротой. Вы уже заметили, что в словах «акватушь» и «акватипия» есть одинаковая часть, а именно «аква» (от латинского aqua — вода). Да, теперь, кроме бумаги и красок, понадобится и вода, налитая в большой плоский сосуд, лучше всего в ванночку для проявления фотографий. Для этой же цели используют и достаточно просторный тазик.

Разведите гуашь и крупно, широкими мазками нарисуйте на бумаге дерево или гриб, птицу или дом, животное или человека — что угодно. Желательно, чтобы рисунок был крупным.

Когда гуашь подсохнет, покройте весь

Рис. 7. Чайка, парящая в голубом небе

лист черной тушью (последняя сохнет быстро, если слой ее не слишком толст).

А затем «проявите» рисунок в ванночке с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь — лишь частично. И остается на черном фоне интересный белый рисунок со слегка размытыми контурами (рис. 8). Бумага, естественно, должна быть плотной, чтобы не разорваться при намокании.

Посмотрите, какой изысканный натюрморт получился у шестилетнего мальчика (рис. 9). Эту вазу с засушенными листьями он выполнил в технике акватуши.

Граттаж. Это способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж»

Рис. 8. Так выполняется акватушь

произошло от французского gratter — скрести, царапать, поэтому другое название техники — техника царапания.

Данный способ работы хорошо известен профессионалам. Чаще других граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием граттографии подобную технику впервые использовал М. В. Добужинский, создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные произведения. Применяет его также литовский график Д. К. Тарабилдыне, в частности, он обратился к граттажу при работе над иллюстрациями к книге «Сто народных баллад».

Начинающие работают обычно так: плотную бумагу покрывают слоем воска или парафина. Можно равномерно растереть по бумаге свечу. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на поверхность слой туши. Наберитесь терпения — тушь с трудом пристает к жирной поверхности. Это процесс длительный. Иногда приходится наносить тушь в несколько приемов — просушить первый слой, а затем нанести следующий. Стол и пол около

Рис. 9. Натюрморт

стола советуем застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной тушевосковой крошкой. Когда тушь высохнет, острым предметом — скребком, ножом, вязальной спицей — процарапывают рисунок (рис. 10), образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. В целом изображение получается не слишком четким, слегка таинственным.

Если хотите пофантазировать, придумайте картину на тему «Путешествие на неизведанную планету» или «Корабль инопланетян». Попробуйте воспроизвести ночное небо со звездами и созвездиями, с тоненькой долькой молодого месяца.

В дальнейшем легко несколько разнообразить эту технику. Заранее тонируйте бумагу акварелью, и тогда штрихи получатся цветными.

Хотите изобразить праздничный салют? Нанесите на бумагу цветные пятна, а затем разотрите на бумаге свечу, нанесите слой туши и процарапайте

Рис. 10. Техника выполнения граттажа

Рис. 11. Праздничный салют

рисунок. И вот уже темное ночное небо расцвело красными, зелеными, синими огнями (рис. 11).

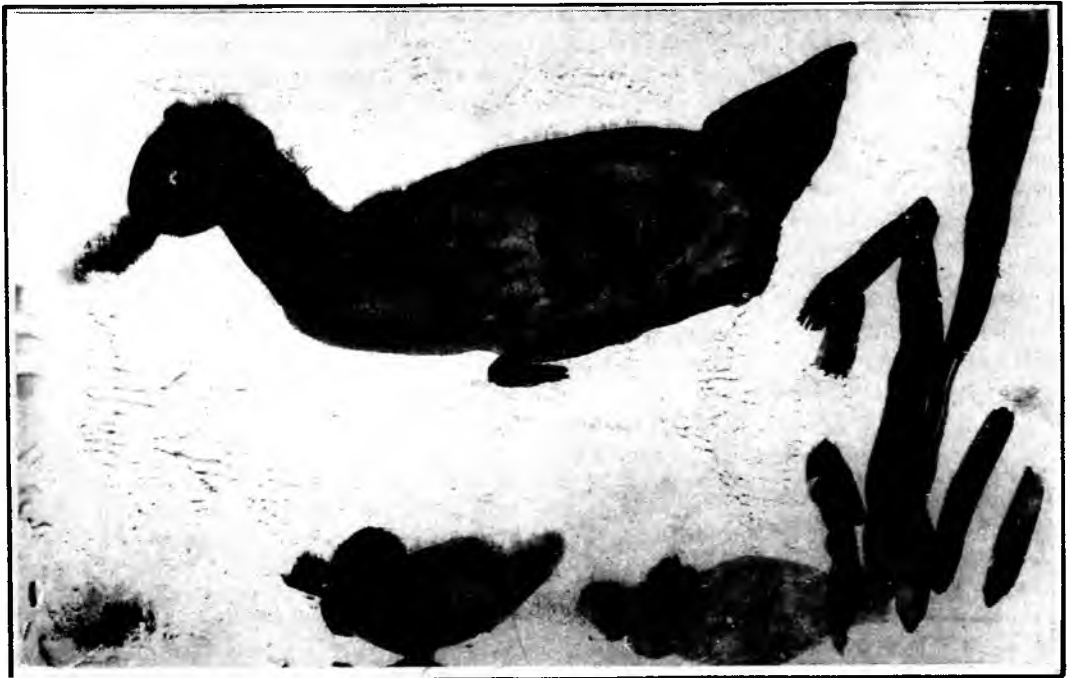
Подумайте сами, что еще можно изобразить в технике граттажа, какие мотивы лучше всего подсказать детям. А мы обращаем ваше внимание на тот немаловажный факт, что этот способ особенно полезен в качестве одного из путей подготовки к работе над гравюрой. Да и внешне произведения, выполненные в технике граттажа, отличаются резким контрастом белых линий и черного фона, что делает их похожими на гравюру на дереве — ксилографию или на линогравюру.

Вот вы и освоили простейшие графические техники. Но не торопитесь с ними расставаться. Почаще возвращайтесь в работе к уже знакомым приемам. С каждым разом усложняются стоящие перед вами задачи — ведь ваше мастерство растет.

В дальнейшем для того, чтобы добиться нужного эффекта, попробуйте соединить несколько техник. Но для этого нужно, чтобы вы почувствовали себя свободнее, увереннее, раскованнее.

Вот очень простой пример. Наивный

Рис. 12. Утиное семейство

детский рисунок (рис. 12). Не имея возможности воспроизвести его в цвете, попытаемся дать словесное описание. Здесь изображено утиное семейство. Фон — голубая поверхность реки или пруда. Утка — пестрая — желтая с коричневым, утята — ярко-желтые, а камыши — зеленые. Юный художник не просто закрасил бумагу голубым, создавая фон картины. Это было бы слишком грубо, да и в дальнейшей работе желтый цвет, смешавшись с синим, превратился бы в грязно-зеленый. Он обратился к хорошо знакомой ему технике монотипии, отпечатав на листке бумаги нанесенную на картон краску. А на получившемся нежно-голубом фоне, сквозь который просвечивает белый бумажный лист, нарисовал утиное семейство.

Хотелось бы еще раз напомнить, что нельзя писать светлую деталь на темном фоне: например, желтого утенка поверх синего фона. Нужно или сначала удалить синюю краску, а потом уже писать желтой (это правило относится к акварельным и масляным краскам), или поступить так, как автор занятного рисунка, — писать гуашью.

Гуашью пишут и светлыми и темными красками поверх ранее прописанного.

Для тех, кто занимается с детьми. Замечали ли вы, как дети любят игрушки, сделанные собственными руками? А что, если незаметно подвести ребенка к мысли выполнить своими руками книжку, состоящую из изображений животных или цветов? Это может быть и связный рассказ или сказка, а не просто картинка. Текст напишет печатными буквами кто-либо из взрослых или из старших детей. А иллюстрации родятся в результате игр с красками и водой. Ведь это так чудесно — делать что-то своими руками!

В процессе работы вновь прочтите вместе с детьми их любимые книги: «Мойдодыр» К. И. Чуковского, «Сказку о золотом петушке» и «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, русские народные сказки. Обратите внимание на про-

никнутые юмором рисунки, выполненные художником А. М. Каневским к «Мойдодыру», красочные иллюстрации Т. А. Мавриной к поэме «Руслан и Людмила», проникнутые народным колоритом рисунки И. Я. Билибина к «Сказке о золотом петушке».

Это вызовет у малышей острый интерес. Им будет приятно, что они умеют работать как «настоящие художники».

Но самое интересное, что работа над составлением такой книжки не завершается сразу. По мере освоения новых техник и приемов ребята смогут «вписывать» в нее все новые и новые странички.

Но когда же мы перейдем к созданию эстампов? — можете поинтересоваться вы.

Ваш вопрос совершенно своевременен. Надеемся, вы не будете возражать, если мы вновь обратимся к Энциклопедическому словарю?

Эстамп (франц. *estampe*) — оттиск, отпечаток, станковая гравюра или литография.

То есть при желании вы можете назвать эстампом любой полученный вами в результате вашей работы оттиск достаточно большого размера — хотя бы чуть больше открытки.

Эстамп — самостоятельное, вполне законченное произведение, а не иллюстрация. Чаще всего эстампом называют оттиск гравюры. О том, как научиться гравировать, будет рассказано на следующих страницах.

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Конечно, хорошо было бы точно знать, с какого возраста можно начинать занятия с детьми рисованием, а с какого лепкой, живописью или гравюрой. Но на эти вопросы трудно да, пожалуй, и невозможно ответить, потому что все дети разные. Как говорит детская писательница Анна Роговин в своей книге «Хочу сделать сам», «каждый растет с присущей ему скоростью, и не надо его подталкивать и принуждать, с какими бы добрыми

намерениями это ни делалось. Большинство детей обучается лучше всего тогда, когда они заняты вещами доступными и важными для них».

Вы, наверное, уже успели заметить, что на втором году жизни ребенок с интересом наблюдает за тем, как рисует для него взрослый кошку, домик, машину, собаку...

Гуляя с малышом, покажите, как можно чертить линии на песке, на снегу.

На третьем году ребенок вдохновенно выводит каракули на всем, что попадается ему под руку: на учебнике старшего брата или дедушкиной газете, а то и на дорогом фолианте, если его не убрали вовремя. Рисунки появляются на двери, на полу, на подоконнике и на стене. Маленькому человеку хочется изобразить окружающий его добрый мир. И он горд своим рисунком, потому что делал его сам. Воспользуйтесь этим моментом и предложите ребенку яркие гуашевые краски и кисточку. Дело в том, что рука ребенка еще очень слаба и быстро устает, а рисование красками не потребует особых усилий. Да и рисунок получится яркий и крупный.

Сразу же покажите ребенку, как правильно держать кисть — тремя пальцами, легко, не сжимая (см. рис. 2). Лист бумаги надо придерживать левой рукой, чтобы он не двигался.

Рисуют не только в тетради или альбоме, но и на кусках оставшихся от ремонта обоев, на оберточной бумаге, даже на старой газете. Только не навязывайте ребенку свою помощь, дайте ему рисовать так, как нравится. Иначе вы рискуете внушить малышу, что он «ничего не умеет делать так, как надо!». А ведь перед вами развивающаяся личность. Научитесь уважать ее индивидуальность.

А наши советы по занятиям с детьми графикой пригодятся вам тогда, когда ребенок проявит интерес к игре с водой. Вот тогда и имеет смысл показать ему увлекательную игру под названием «Прижми и отпечатай».

Выбирайте то, что кажется вам наиболее интересным и наиболее полезным в данный момент. И ребенку и вам будет интереснее, если вы будете каждый раз предлагать новую задачу. Удачное ее

решение приносит удовлетворение, и это вполне естественно. Немаловажно и то, что таким образом мы развиваем способности детей к самоорганизации и целенаправленной трудовой деятельности. Ведь основная цель этих превращенных в веселую игру занятий — научить растущего человека думать, фантазировать, мыслить смело и свободно. В полной мере проявить свои способности. Дети универсальны по своей природе. Они могут многое, если им интересно.

А для того чтобы дети не успевали соскучиться и утомиться от однообразия, не затягивайте время занятий. 3—4-летнему малышу трудно усидеть на месте более 15 минут. Детям постарше удается работать несколько дольше, но не более получаса. Дольше заниматься не имеет смысла — ребенок устанет, его внимание станет рассеянным. А через несколько занятий он, вероятно, вообще охладит к предложенной ему игре.

Обозначенного времени бывает вполне достаточно для того, чтобы выполнить один или два отпечатка и вместе с ребенком внимательно рассмотреть его работу. Попросите малыша рассказать, что же он хотел изобразить. И не забывайте, что ребенок ждет от вас одобрения. Ему очень хочется, чтобы его работа понравилась вам — взрослым. Порадуйтесь успехам и ни в коем случае не высмеивайте юного графика в случае неудачи. Не беда, получится в следующий раз. И предоставьте ребенку возможность работать самостоятельно — «самому». Если каждый раз подсказывать, что рисовать, как делать отпечаток, какие брать краски, малыш и в дальнейшем не сможет дей-

ствовать самостоятельно. Он каждый раз будет ждать подсказки.

Если вы занимаетесь сразу с двумя-тремя детьми, почаще устраивайте «выставки» готовых произведений.

Выставка — очень важный момент сравнения малышом своих работ с чужими. Ребенок видит, что у других получается иначе. В эти минуты он лучше видит свои работы и лучше понимает другие. Но никто не подвергается критике. Утверждается право каждого на индивидуальность. Потом, во время очередного занятия, позволительно дать осторожный совет — что и как сделать лучше или проще.

Постарайтесь не связывать занятия и выставки с соревнованием. Ведь любое соревнование означает, что все-таки кто-то побежден, — а важно вселить уверенность в своих силах в каждого растущего человека.

Порой мамы и папы начинают волноваться — малышу так нравится рисовать и печатать свои картинки, что его трудно «оторвать» от бумаги и красок. В этом нет ничего плохого — ребенок увлечен. И чтобы не нарушать режим, постарайтесь незаметно переключить его внимание. Но, как бы вы ни торопились, не обрывайте резко занятий, дайте время закончить начатое. В этот момент малышу все кажется неважным — время, еда, сон.

Для того чтобы вам не пришлось нервничать и заставлять нервничать ребенка, отведите для занятий определенное время дня. И постарайтесь эти полчаса ничем другим не занимать.

А как быть, если малыш бросает работу на полпути, объясняя это тем, что ему «больше не хочется». Может быть, ему непонятно, трудно? А может быть, надоело? Задумайтесь над этим. Вернее всего, у ребенка просто не получается. Помогите ему, вместе закончите начатое. А следующее занятие начните именно с того, что не получилось в прошлый раз. Не получилось тогда — получится сейчас. Лучше задержаться на одном и том же приеме до тех пор, пока малыш не приобретет настоящего навыка. Плохо, если ребенок привыкнет не доводить дело до конца. Это в конце концов переходит в харак-

тер. Позволяя недоканчивать, недоделывать, бросать на полпути, мы воспитываем несчастного, неуверенного в себе человека.

Но этого не случится, если постараться не учить, а «заразить» его увлечением. Совместная игра должна приносить радость и вам и вашему ребенку. Поэтому наберитесь терпения, не руководите и не торопите. Мы, взрослые, делаем все быстрее, аккуратнее, но... пусть ребенок делает в десять раз медленнее, зато самостоятельно.

Как только малыш начинает охладевать к одному и тому же приему, к одной и той же технике, забудьте о них и покажите новую технику, новый поворот работы. Ведь увлечение ребятишек, особенно в раннем возрасте, проходит волнами, и после нескольких недель перерыва малыш вернется к забытому с новым энтузиазмом.

Чтобы увлечь ребенка за собой, нужно встать на его позицию — понять, что его радует, что огорчает, к чему он стремится.

— Помогите мне, пожалуйста, я не знаю, как это сделать. — И тут же маленький человек с готовностью приходит на помощь. Разве такое сотрудничество не имеет педагогического смысла? Такой урок доброты значит гораздо больше, чем испорченная неумелой рукой картина.

Или:

— Ты уже научился. А теперь научи меня. — Попадая в ученики, вы возвышаете ребенка в его собственных глазах. Ваши отношения становятся истинно товарищескими, сцементированными общими трудностями, общими интересами.

Теперь уж забыть о занятиях вам не позволят. А чтобы остаться на высоте положения, придется образовываться, штудировать специальную литературу. Впрочем, вам станет действительно интересно разыскивать в библиотеке альбомы и книги по искусству и делиться затем с сыном или дочкой прочитанным.

Дружите со своим ребенком. Ведь детство так быстро проходит. Замечали ли вы, как любят малыши делать рисунки в подарок близким? Подскажите, как сделать бабушке или папе

поздравительную открытку. Помогите наклеить изображение на паспарту, сделайте красивую надпись. Но тему открытки пусть придумает сам малыш. Лучше лишь тактично напомнить ему, что бабушка любит цветы, а папе было бы приятно увидеть изображение машины или скользящей по воде яхты. А в процессе работы — сейчас самое подходящее время — покажите ребенку новую технику или еще не освоенный прием.

— Все это очень увлекательно и, безусловно, полезно, — может быть, скажете вы. — Но все это пригодится ребенку когда-то очень нескоро, когда он вырастет. А до этого будет еще и школа и институт, и там наверняка привьют ему — будущему специалисту — нужные знания...

А как вам понравится такое мнение современных ученых: работа пальцами развивает речь. В рисунке повествовать значительно проще. Рисую, ребенок отражает и упорядочивает свои знания о мире. Осознает себя в нем. Предварительно нарисовав событие, ему легче рассказать о нем. Вот почему, по мнению специалистов, рисовать ему так же необходимо, как и разговаривать.

Еще одно положение. В начале жизни особенно важно развитие зрения и двигательной координации, а занятия живописью и графикой не просто способствуют развитию этих функций, но и связывают их между собой, помогая ребенку упорядочить свои знания об окружающем его мире.

Конечно, не все станут художниками. Это дело таланта и осознанного выбора. Пусть ваш ребенок станет инженером или агрономом, врачом или космонавтом — все равно занятия графикой,

как и другими видами изобразительного искусства, очень полезны. Они помогают сформировать творческую личность, научить мыслить смело и свободно. Согласитесь, это необходимо для человека любой специальности. И кроме того, можно ведь и не быть художником, а любить и понимать прекрасное, любить и понимать искусство. А любовь эта будет заложена здесь, во время этих занятий. И помните, многое зависит от вас — от того, кто окажется рядом с ребенком у входа в сложный и многогранный мир красоты.

— Но куда спешить, — продолжаете в душе сомневаться вы. Спешите сделать своего ребенка счастливым. Счастливое детство — умное детство. Детство не просто возрастной период, когда ребенку хочется играть, прыгать, бегать и пока он еще беспечен. Настоящее детство — это процесс взросления. Сам он не в состоянии его завершить. И ему на помощь должны прийти взрослые, заботящиеся о нем, дающие ему свои знания и опыт.

Напрасно вы думаете, что детей можно радовать только подарками, веселыми мультяшками и катанием с горы на санках. Современного ребенка только этим не удивишь. Научите его читать, научите делать «настоящие» иллюстрации к любимой сказке, и он порадуется этому своему умению не меньше, чем новой игрушке.

ГРАВЮРА

Гравюра — это уже вполне профессиональный вид графики. Специфические особенности гравюры заключаются в ее тиражности, то есть в возможности получать значительное число равноценных оттисков, а также в ее своеобразной стилистике, связанной с работой в более или менее твердых материалах.

В зависимости от того, какие части доски покрываются краской при печати, различают выпуклую и углубленную гравюры.

Выпуклая гравюра — все свободные от рисунка участки доски с по-

мощью ножей, стамесок, долот или резцов (штихелей) выбираются на несколько миллиметров.

Рисунок, таким образом, возвышается над фоном, образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска накладывается тампонами из тряпки или накатывается валиком, затем к доске вручную или вертикальным прессом равномерно придавливается бумага, в результате чего изображение переходит на бумагу.

К выпуклой гравюре относятся в первую очередь гравюра на дереве — ксилография и гравюра на линолеуме — линогравюра. Принципиально технология получения изображения с помощью выпуклой гравюры не отличается от способа полиграфического размножения текста высокой печатью, где печатающие и пробельные (непечатающие) элементы (участки) расположены на разных уровнях.

Углубленная гравюра — краска заполняет углубления и переходит на влажную бумагу в процессе печати.

Рассмотрим, к примеру, офорт — один из видов такой гравюры. Металлическая пластина, из которой делается печатная форма, покрывается слоем кислотоупорного лака, затем гравировальной иглой на ней процарапывается изображение. Получается углубленный рисунок. Процарапанные места протравливаются кислотой — отсюда и название «офорт» (от французского слова *eau-forte* — азотная кислота). После этого изображение заполняется краской и оттискивается на бумагу. То есть изготовление печатных форм для углубленной гравюры аналогично получению форм для глубокой печати, при которой различная глубина печатных элементов на форме изменяется в зависимости от насыщенности светотеней воспроизводимого изображения.

Понятно, в домашних условиях трудно заниматься углубленной гравюрой. Но не расстраивайтесь, вполне можно заняться линогравюрой, а освоив и эту технику, перейти к гравюре на дереве — ксилографии.

К с и л о г р а ф и я. Рассматривая книги, мы часто восхищаемся удивительно выразительными иллюстрациями, выполненными в черно-белой манере.

Оказывается, при помощи штрихов, линий и пятен и только двух цветов — черного и белого — можно передать всю бесконечную гамму оттенков солнечного спектра. И позволяет это гравюра на дереве — ксилография.

Ксилография — один из древнейших видов гравюры. Название техники произошло от греческого слова *xylo*, что означает «срубленное дерево», в сочетании со словом *grapho* — пишу, рисую.

Первые в Европе гравюры, выполненные в технике ксилографии, относятся к XIV—XV вв.

В XVII—XVIII вв. широко развивается искусство ксилографии в Японии. Крупнейшие мастера — Китагава Утамаро, создававший лирические женские портреты, Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ, раскрывшие в своих пейзажах неисчерпаемую красоту японской природы.

Во все века и во всех странах мира ксилография привлекала крупнейших мастеров изобразительного искусства. Среди них мы называем имена Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего, Поля Гогена, Франса Мазереля и Рокуэлла Кента.

Создатель школы советской ксилографии — Владимир Андреевич Фаворский, для произведений которого характерны философская глубина и яркость образов.

Для каждого автора, для каждой книги Фаворский находил свои формы выражения, открывал неведомые до тех пор свойства ксилографии. Им выполнены иллюстрации к произведениям Данте, Шекспира, Пушкина, Льва Толстого, к «Слову о полку Игореве» (рис. 13, 14). Не раз бывало, что после Фаворского к тем же книгам обращались и другие художники, но вот их гравюры забыты, а работы Фаворского живут. В его руках не только иллюстрации, но и вся книга целиком становилась произведением высокого искусства. Вот что он сам писал об искусстве гравюры:

— В гравюре все состоит из черных и белых пятен и штрихов. Даже серого в ней нет. Казалось бы, что такими средствами можно изобразить только зиму, снег, черные деревья без листь-

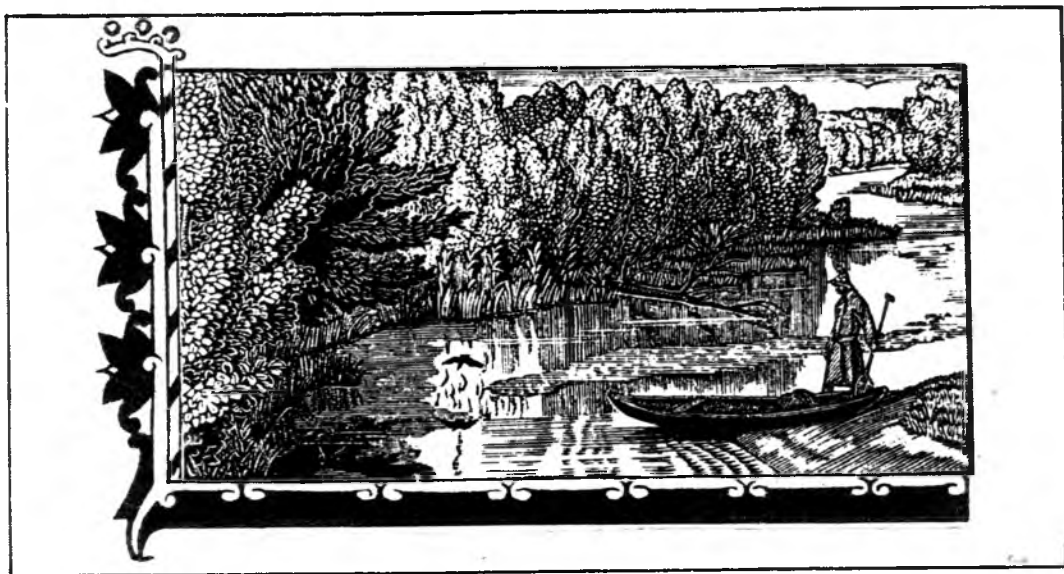

Рис. 13 В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

ев и, может быть, еще ворон. Но это не так. Художник разными штрихами и разным соотношением черного и белого стремится изобразить все цвета, все, что он видит.

Белым штрихом на черном легко передать яркую молнию, блеск воды, мелькание освещенных листьев, блеск оружия и кольчуг. Легкими белыми штрихами можно передать туман, идущий от реки, и воздух, заслоняющий от нас далекие предметы. Передавая живые лучи солнца, их движение, перемешиваешь белые и черные линии, и они как бы шевелятся. Черным пятном и штрихом передаешь и мрачную тучу, и темную зелень дуба, и масть коня, и плащ воина, и темно-красное знамя. И если приглядеться, то видишь, что черное и белое все время кажется разным: то тяжелым и грузным, то легким и воздушным...

Старые мастера работали в технике обрезной гравюры на дереве. Такая гравюра режется ножом и долотом на доске продольной распиловки. Используется клен, липа, груша, вишня и дуб. Полученный отпечаток имеет заметный след годичных колец.

К началу XVIII в. стали гравировать на досках, склеенных из кусков сам-

шита или пальмового дерева поперечного распила. Этот вид ксилографии получил название торцовой гравюры. По такой доске легко движется резец в любом направлении, благодаря этому линии стали гибкими. Появилась возможность делать и сетки перекрещивающихся штрихов.

В технике торцовой гравюры работал Фаворский, работают большинство современных мастеров ксилографии. Но и обрезная гравюра иногда находит своих почитателей.

Линогравюра. В XX в. традиционные материалы, из которых изготавливали печатные формы для гра-

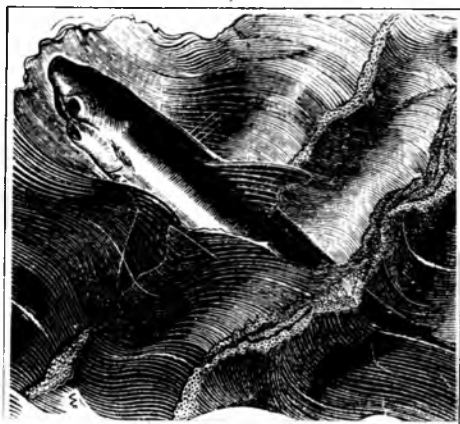

Рис. 14 В. А. Фаворский. Иллюстрация к книге Л. Н. Толстого «Рассказы о животных»

вю, заменяются новыми: дерево — пластиком, металл — оргстеклом и так далее...

Тогда-то и родилась линогравюра и с тех пор существует наравне с ксилографией.

Линогравюрой называется выпуклая гравюра на линолеуме (или на сходных с ним полимерно-пластических материалах), по технике выполнения близкая к ксилографии.

Специфические качества линогравюры — резкие контрасты черного и белого цветов, сравнительная быстрота изготовления печатных форм (благодаря мягкости материала), возможность использовать большой размер листа. Среди мастеров, занимавшихся линогравюрой, такие всемирно известные художники, как Анри Матисс и Пабло Пикассо. Широко известны чудесные пейзажи, выполненные в технике цветной линогравюры советским мастером графики Иваном Павловым, в том числе выполненная им серия «Старая Москва». Линогравюра имеет многих приверженцев и среди современных мастеров, которых привлекает в первую очередь декоративная броскость этой техники. Практически все мастера гравюры на дереве обращаются в своем творчестве и к линогравюре.

ПОПРОБУЕМ СЕБЯ В ГРАВЮРЕ

Начинающему художнику советуем вначале заняться линогравюрой, для чего понадобятся:

кусок старого **линолеума** на текстильной основе; для начала лучше небольшой, не больше тетрадного листа;

резцы (рис. 15);

тушь, типографская черная **краска** (применяют и масляную краску, предварительно выдержав ее в течение суток на рыхлом картоне);

бумага для печати (обычная писчая или любая другая сухая бумага, ватман);

валик для накатки фотографий;

небольшой кусок толстого **стекла** или **пластмассовая пластина** (самый удобный размер 30×30 или 30×40 см).

Понадобятся также копировальная бумага, калька, деревянная дощечка для набивки линолеума, чайная ложечка или старая зубная щетка, заостренная деревянная палочка или использованный стержень от шариковой ручки, кнопки, маленькие гвоздики.

Лучше все подготовить заранее, тогда в работе не будет спешки и суеты.

Напомним, что принцип выпуклой гравюры — линогравюры и ксилографии — состоит в том, что краска переходит на бумагу с выпуклых мест печатной формы, то есть с тех мест, где доска соприкасается с бумагой.

Линогравюра так же, как и гравюра на дереве, выполняется, как правило, в черно-белой манере. И чтобы лучше представить себе готовую гравюру, предварительный набросок-эскиз делается черной тушью.

Резец следует брать в руку так, чтобы линии получались от нажима большого пальца.

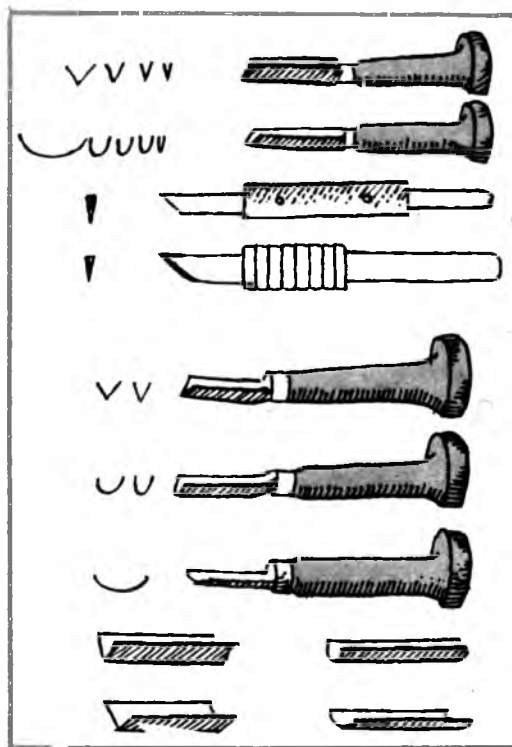

Рис. 15. Резцы

Толкать резец следует от себя, иначе можно порезаться. Если нужно изменить направление линии — поверните дощечку и продолжайте работу, толкая резец по-прежнему от себя.

Для удобства линолеум укрепляем мелкими гвоздиками на дощечке, чуть большей по размерам.

Выполняем тушью рисунок — эскиз будущей гравюры. Затем сверху рисунка накладываем кальку и обводим тушью контуры рисунка — это называется «снять кальку».

Линолеум покрывается копировальной бумагой (если поверхность линолеума не совсем ровная, ее необходимо отполировать наждачной бумагой или пемзой с водой). Сверху кладется калька рисунком вниз. Это делается для того, чтобы изображение на отпечатке не вышло «зеркальным».

Прикрепляем кальку вместе с копировкой к линолеуму кнопками (рис. 16, а). Проводим по линиям рисунка, как бы рисуя заново, заостренной палочкой или чистым стержнем от шариковой ручки. Это надо сделать особенно аккуратно, не пропустив ни одной линии.

Снимаем кальку и копировальную бумагу (рис. 16, б). Рисунок перешел на линолеум, но в перевернутом виде. Изображение зеркальное.

Закрашиваем тушью все, что в задуманном вами эстампе должно быть черным. И берем в руки резец. Всякая проведенная им бороздка будет в отпечатке белой линией, а углубленное место — белым пятном. Не спешите, лучше лишний раз остановиться и подумать, куда вести резец дальше.

Еще раз напоминаем: резец надо толкать от себя (рис. 16, в). Линия изменила направление — поверните дощечку.

Только когда убедитесь, что гравюра вырезана верно — на поверхность линолеума перенесена каждая нужная линия (пятно), можно начинать печатать гравюру.

Краску наносим на валик для накатки фотографий и раскатываем ее — проводим несколько раз валиком по стеклу, пластмассовой дощечке или по глянцевой поверхности картонной папки. Это делается для того, чтобы краска

легла на валик ровным слоем.

После того как краска равномерно распределилась по всей поверхности валика, легко проводим валиком по линолеуму. Затем еще и еще раз — в разных направлениях.

Но можно сделать проще — нанести краску или тушь на подготовленную поверхность линолеума с помощью тампона из мягкой тряпки. Этот прием подходит для маленькой пластины.

Теперь на поверхность со свеженанесенной краской кладем лист чистой бумаги, прожимаем рукой и протираем ложечкой или ручкой от зубной щетки. Протираем круговыми движениями, тщательно. Время от времени осторожно приподнимайте бумагу за уголок — хорошо ли пропечатался рисунок.

Снимаем бумагу. Там, где лист соприкасался с доской, получилось черное

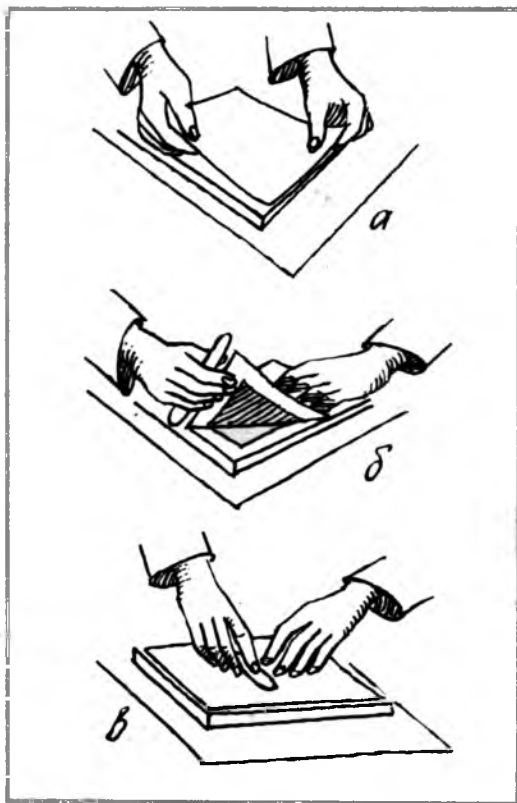

Рис. 16. Этапы выполнения линогравюры: а — крепление кальки с копировальной бумагой к линолеуму; б — удаление кальки и копировальной бумаги; в — нанесение рисунка на линолеум с помощью резца

изображение. В местах, где протирка сделана не очень плотно, видны широкие штрихи.

Печатают гравюру не только на белой бумаге, но и на цветной. И краску используют не только черную. Можно, например, попробовать оттиснуть изображение сначала черной краской на белой бумаге, а затем голубой краской на золотой или серебряной бумаге.

Линогравюру, как и ксилографию, делают и в несколько красок, которые наносят тампонами на различные участки одной доски.

При другом, классическом, способе для каждого цвета режут отдельную доску. Печатают по очереди с каждой доски на один и тот же лист бумаги. Размер всех досок, конечно, одинаков по ширине, длине и толщине. И с эскиза кальку снимают отдельно для каждого цвета. Все это достаточно сложно. Так работают, достигнув определенной стадии мастерства.

КСИЛОГРАФИЯ

Освоив линогравюру, можно перейти к гравюре на дереве. Режут специальным штихелем. Это стальной тонкий стержень ромбовидного, клиновидного, овального сечения со срезанным концом (рис. 17). Работают также ножом, зажатым в кулаке, двигая его на себя. Доска лежит на подушке набитой опилками (рис. 18, а, б).

В. А. Фаворский советовал:

— Приступая к гравированию, де-

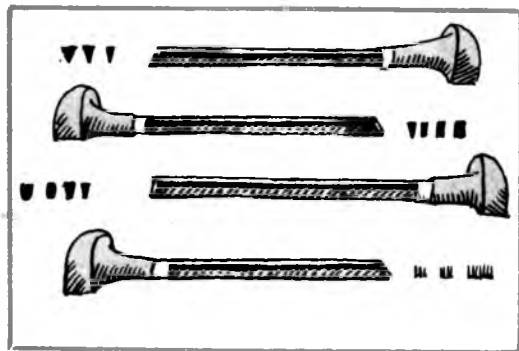

Рис. 17. Штихели

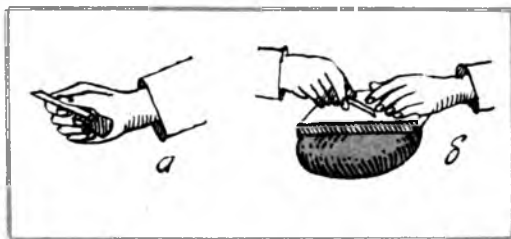

Рис. 18. Использование инструмента: а — штихель в кулаке; б — положение рук при работе

лаем эскиз на бумаге; затем при помощи зеркала воспроизводим этот рисунок на доске, потом прорисовываем его черной тушью; и в конце концов всю доску, весь рисунок затемняем полутонном, составленным жидкой тушью. Таким образом весь рисунок виден, но доска уже не светлая, а полутемная. Затем начинаешь гравировать, и каждый твой штрих, обнажая дерево, как бы рисует светлым штрихом по доске твой рисунок...

Важно, что в силу того, что вы работаете по затемненной доске, вам все видно; но почти всегда только что гравированная доска, с которой вы делали оттиск, кажется гораздо лучшей, чем оттиск. Может быть, потому, что белые штрихи углубляются, а черные остаются наверху. Во всяком случае, вся работа идет под проверкой глаза. Вы видите то, что делаете...

Потом, когда начинаешь гравюру,

Рис. 19. И. Голицин. Портрет художника В. А. Фаворского

то оттискиваешь ее, накатываешь краску валиком, накладываешь бумагу и притираешь косточкой бумагу к доске. Таким образом получается оттиск...

Посмотрите на портрет В. А. Фаворского (рис. 19). Мы не случайно воспроизвели его здесь. Фаворский изображен за работой. Выполнил эту линогравюру ученик Фаворского — график И. А. Голицын.

ЭТО ТОЖЕ ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ

Конечно, сразу работать в технике ксилографии будет трудно. Это искусство требует специальной подготовки. Поэтому порекомендуем еще один способ высокой печати — печать с аппликации на картоне. Этот способ с успехом применяют и в занятиях с детьми.

На картон наклеиваются вырезанные из бумаги узоры, силуэты животных, человеческие фигурки и т. д. Операции нанесения краски и печатания такие же, как в линогравюре. Да и от-

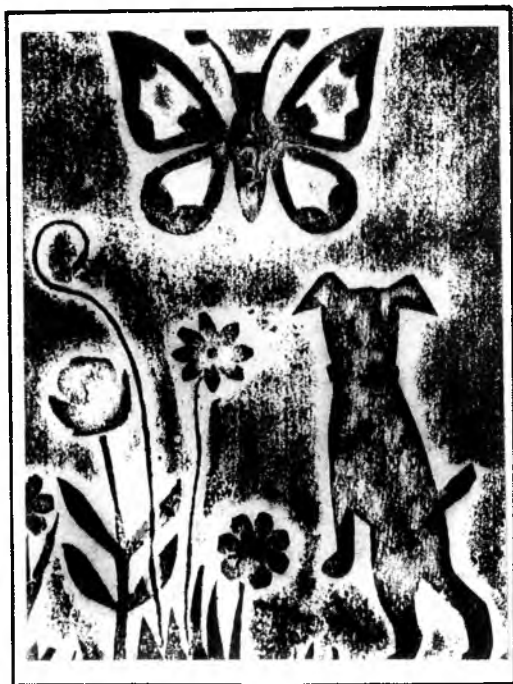

Рис. 20. Печать с аппликацией на картоне

печаток получается чем-то похожий на линогравюру или даже ксилографию. Силуэты выходят черными, а вокруг них, как сияние, белый ореол. Фон в зависимости от шероховатости картона — где-то темнее, где-то светлее (рис. 20).

С ПОМОЩЬЮ КЛИШЕ

Для удобства работы не так уж сложно изготовить крупную печать — клише. В качестве исходного материала обычно берут довольно толстый деревянный брусок, такой, чтобы его удобно было взять в руку. Одну из сторон бруска делают ровной и гладкой и на нее наклеивают картон, а на картон — узоры. При этом узоры не обязательно должны быть из бумаги, а например, из веревки. Накатываем краску и штампует рисунки на бумаге или ткани. Всем — и взрослым и детям — надемся, понравится этот прием. Вспомните детские «печатки», игру «прижми и отпечатай».

При помощи печати-клише легко украсить косынку, носовой платок, продлить жизнь издававшей виды майке. Сюжетов множество: изображения цветов, листьев, птиц, животных, человеческих фигурок, ваши инициалы, соединенные в изящную монограмму. Нелегко выполнить в этой технике небольшой коврик, салфетку, отпечатав узор на куске мешковины или на любой плотной ткани.

Помните только, что при первой же стирке краска, скорее всего, поблекнет или вообще смоеется — придется тогда «печатать» заново.

Этот прием печатания узора на ткани имеет много общего с издавна применяемым видом декоративно-прикладного искусства — набойкой. При помощи рельефных форм (резных деревянных досок или медных пластин) на ткань вручную наносился (набивался) цветной узор. Ткань с таким узором так и называлась «набойкой». Работая, мастер накладывал на ткань покрытую краской доску и ударял по ней специальным молотком.

НЕОБЫЧНАЯ ТЕХНИКА — ВОДЯНАЯ ПЕЧАТЬ

Итак, мы познакомились с некоторыми графическими техниками: монотипией и акватусью, диатипией и граттажем. Освоили гравюру. Но цикл занятий еще не закончен. Хотелось бы предложить еще одну необычную технику под названием «водяная печать».

Подробно разработала приемы работы в технике водяной печати одна из авторов этого выпуска художница Линда Маркус. Она же проиллюстрировала текст, стараясь, чтобы описание графических техник и приемов стало для вас окончательно ясным.

Многие художники, нанеся краску на стекло или другой гладкий предмет, использовали затем оттиск для создания основы, фона для своих картин. Но Линда Маркус пошла дальше. Она наливает краску... на воду, а сверху кладет лист бумаги. Отсюда и название «водяная печать», так как печатание происходит прямо с водяной поверхности.

Эта оригинальная техника рождалась постепенно. Вначале произведения были совсем небольшими — размером с открытку. На листок бумаги наливалась краска вместе с водой. Они сливались в цветной шарик, который, подобно шару ртути, катался по бумаге в разных направлениях, стоило только немного наклонить листок или тихонько подуть на шарик.

Вы можете также проделать подобный эксперимент с краской и водой. На бумаге получатся причудливые штрихи, что используются, например, при создании фона для поздравительных открыток.

А однажды на занятии художественного кружка случилось вот что... Дети по ошибке окунули кисти, испачканные в масляной краске, не в баночку со скипидаром, а в ванночку, куда была налита вода. Краска поплыла по воде... Дети замерли — ну вот, теперь все испорчено! Но учительница быстро положила на воду бумагу.

На бумаге остались красивые узоры:

как будто вода сбегает с гор весной. Дети столпились вокруг, с интересом рассматривая получившееся изображение. Это и была новая техника. Дети назвали ее водяной печатью.

Сейчас уже трудно сказать, была ли это действительно случайность или же это хорошо подготовленный прием опытного педагога. Во всяком случае, ученики Маркус с увлечением начали работать в технике водяной печати, ведь основной ее принцип достаточно прост. И мы уверены, что вы также увлечетесь этим искусством — получать причудливые цветные отпечатки от одного легкого касания листком бумаги краски, плывущей по воде.

Постоянно экспериментируя, Линда Маркус упорно и целеустремленно разрабатывает эту технику. Ею разработаны приемы передачи очертаний гор, стволов деревьев, морского прибоя и многое, многое другое. Она создает теперь гравюры довольно большого размера. Излюбленный ею размер — 50×70 см. Ее работы пользуются неизменным успехом, с первого взгляда покоряя зрителей радостной, торжествующей красотой.

Картины, выполненные в этой технике, покоряют в первую очередь своей многокрасочностью. К сожалению, здесь нельзя воспроизвести их в цвете. Тому, кто захочет яснее представить себе их очарование, рекомендуем обратиться к журналу «Декоративное искусство» № 3 за 1988 г. или альманаху «Панорама» за 1988 г.

В технике водяной печати, как правило, создаются пейзажи. Иногда получаются птицы или животные в движении (портреты или жанровые сцены создать, конечно, невозможно).

Хотелось бы подчеркнуть, что работа в этой оригинальной технике делает каждого начинающего художника раскованнее, смелее, непосредственнее. Она дает полную свободу для самовыражения, ведь каждый видит в своем отпечатке то, что ему хотелось бы увидеть.

Непосредственно на получение отпечатка уходит не больше минуты, но, чтобы получить законченную картину, требуется не менее недели или даже месяца ежедневной работы. А глав-

ное — не обойтись без терпения, фантазии.

Линда Маркус поделится основными приемами работы, а дальше дело за вами — экспериментируйте, пробуйте, думайте, фантазируйте.

УРОКИ ХУДОЖНИЦЫ ЛИНДЫ МАРКУС

Урок 1

Прежде чем начать работу, запаситесь всем необходимым. Нужна бумага, обладающая хорошей приклеивающей способностью, но не глянцевая, так как с глянцевой бумаги краска соскальзывает. Масляные или печатные (типографские) краски. Понадобятся также скипидар для растворения красок, ванночка или любой плоский сосуд, в который наливаем воду температурой 20—30 °С. Величина ванны чуть больше размера бумаги.

При работе советую пользоваться светлыми красками. В своей практике, в работе с начинающими применяю, как правило, все оттенки зеленой, голубой и коричневой красок. От черной лучше отказаться вообще. Если требуется получить темный цвет — смешайте синюю и коричневую краски. Или, что предпочтительнее, наливайте их поочередно. Тогда оба цвета будут видны.

При работе все должно быть рядом, под рукой. В определенном порядке расставьте на столе банки с разведенными красками, положите стопку чистой бумаги и ветошь для вытирания рук. Заранее подготовьте свободное место, на которое положите мокрый оттиск.

Не забудьте и о халатиках или передниках, а если возможно, то и о резиновых перчатках.

Все готово? Начинаем работу. Наливаем на воду растворенную в скипидаре краску. Краска начинает свое движение по воде. Для ускорения движения подуйте на воду, тогда на бумаге останутся причудливые «побеги» краски.

Все должно происходить очень быстро. Быстро покрыть бумагой воду и

быстро бумагу снять. Иначе на листе останется слишком много краски или же разводы сольются вместе и на бумаге останется просто пятно.

Запомните: оттиск нужно полностью высушить и только затем вновь опускать в ванночку с краской и водой.

При каждом новом отпечатке следует снова наливать краску на воду, так как та, что была налита раньше, уже опустилась на дно.

Для начала советуем потренироваться только в одном цвете. Начинающий должен почувствовать скорость движения.

Ни один оттиск не выбрасывайте. Как можно использовать даже неудавшиеся отпечатки, будет рассказано на следующем занятии. Сначала оттиск нужно хорошенько высушить. На это обычно уходит несколько дней.

Первый этап работы закончен. Оставьте оттиск просыхать на столе. К стене его прикреплять нельзя, так как оттиск мокрый с обеих сторон. А вот с какой стороны изображение получилось лучше, интереснее — решите после того, как «гравюра» полностью просохнет.

Урок 2

Оттиск полностью просох. Рассматриваем его со всех сторон и боков. Некоторая часть краски остается и на обратной стороне, и иногда именно это неяркое, «нежное» изображение особенно привлекательно.

Внимательно рассматривая светлые и темные разводы и пятна на бумаге, решаем, на что больше всего похоже получившееся изображение. Это могут быть горы, пещеры, тучи или гонимые ветром облака, морские волны...

Избавляемся от мешающих полос, ненужных и некрасивых линий. Сделаем это острым ножом, осторожно, легкими прикосновениями, снимая лишний слой краски. Светлые пятна, которые нежелательны, можно слегка тонировать акварелью.

«Случайные», мешающие общему впечатлению красочные пятна вплетутся в общую изобразительную ткань, если соединить их добавочными линиями. Можно сделать и так: пустить двигаться по бумаге красочно-водяной

пузырь, чтобы незаметно соединить отдельные пятна в красивое изображение. Так была получена гравюра «Пламя». Но это уже несколько сложнее.

В случае если на оттиске остались лишние линии, которые напоминают склонившиеся под порывом ветра стебли травы, несколькими штрихами обобщенно дорисуйте силуэты полевых цветов или злаков или напечатайте растения (как это можно сделать, расскажем позже). Именно этот прием был применен в работе над гравюрой «Ветер». Пусть в картине есть что-то незавершенное, может быть, даже чуть-чуть неправильная ее композиция. Эта неправильность порождает особый смысл, создает определенное настроение. Далее. Внимательно разглядывая узоры на бумажном листе, найдем, что на один его край попало слишком много краски — а это нежелательно. Тогда можно нарисовать что-нибудь сверху темперой или масляной краской...

Никогда не выбрасывайте свои работы! Иной раз приходится отделять (отрезать) загрязненные места, и тогда получается картинка меньшего размера, чем задумано. Не расстраивайтесь, используйте отрезанный кусочек для поздравительной открытки. Зимние виды для новогоднего поздравления. На листке, где получился весенний или летний пейзаж, дорисуйте цветы. Наклейте картинку на паспарту или ватман и красивым почерком напишите «Попутного ветра!», «Поздравляю!», «С праздником!» или какие-то другие подходящие теплые пожелания. Вашим родным и знакомым приятно будет получить поздравление не купленное, а выполненное с начала до конца вашими руками.

А из совсем крохотного, но достаточно ясного изображения можно получить великолепный экслибрис — книжный знак. Эту крохотную изящную миниатюрку можно размножить, сделав любое нужное вам число фотоотпечатков. А затем наклеить на титульные листы книг вашей библиотеки.

Бывает и так, что вы поначалу не можете найти нужное применение оттиску. Но сохраните его и время от времени

рассматривайте. В один прекрасный день вам откроется великолепное изображение, которое останется только чуть-чуть подкрасить или подправить.

Вы овладели первоначальными навыками работы в технике водяной печати. Теперь переходим к работе с несколькими цветами. Для работы с красками, которые наливаются на воду поочередно, требуется больше времени (неделя, месяц), но зато и оттиск получается гораздо красивее.

Оттиск делают на один лист бумаги несколько раз подряд. Полученный оттиск каждый раз полностью высушивается и только затем опускается в ванночку с краской и водой.

Запомните: масляные краски сохнут несколько дней. Краску каждый раз заново наливают на воду.

От черной краски лучше отказаться вообще. Если требуется получить темный цвет — смешайте синий и коричневый. Или наливайте их поочередно — тогда оба цвета будут видны.

Первый раз наливаем на воду очень разбавленную краску. Высушиваем оттиск. Следующий раз, помещая оттиск на свеженалитую краску, можно свернуть бумагу треугольником и погружать ее частями — «макать». Так получают горы.

Хотите получить изображение стволов деревьев — поместите оттиск в ванну в согнутом виде, чтобы бумага касалась краски только в том месте листа, где должны «вырасти» деревья.

Чтобы изобразить на бумаге морские волны, волнообразно двигайте бумагу по поверхности воды с налитой на нее краской. Можно частично, с края, погрузить бумагу и под воду.

Если предварительно на бумагу разбрызгать воду или легко провести водой по бумаге, то на гравюре эти места останутся белыми — получатся брызги, так как к мокрым участкам бумаги краска не прилипнет.

Если хотите получить еще более сложное и интересное изображение — повторите печатание много раз. Над каждой гравюрой приходится иногда работать не меньше месяца, иногда — два, три месяца, ежедневно рассматри-

вая отпечаток, что-то добавляя, прорабатывая вялые места.

Интересную картину можно получить, если оттиск водяной печати (естественно, предварительно высушенный), затем еще оттиснуть в технике монотипии.

Оттиск водяной печати можно использовать и как основу для живописной картины. Так вышло с картиной «Австралийский мотив» (рис. 21). Первоначально на бумаге возник мотив уходящей в бесконечную даль выжженной солнцем песчаной равнины. Когда же сверху светлой гуашью был нарисован скинувший кору эвкалипт, изображение получило свое логическое завершение.

Рис. 21. Водяная печать. Л. Маркус. «Австралийский мотив»

ЭКСЛИБРИС

Овладев разнообразными графическими техниками, вы сможете освоить и старинное тонкое искусство создания экслибриса и украсить свою библиотеку этим личным книжным знаком.

Экслибрис — небольшая графическая композиция с обозначением имени владельца книги. Он отпечатывается на бумаге и наклеивается на внутреннюю сторону переплета. Экслибрис, оттиснутый рельефно на переплете или на корешке книги, называется супер-экслибрисом.

Название «экслибрис» произошло от латинского слова *ex libris* — из книг. «Из книг...» и далее следовало имя владельца книги или название библиотеки. Первоначально экслибрис служил как бы меткой для того, чтобы обозначить

принадлежность книги конкретному владельцу.

Первые экслибрисы просто рисовались на переплетах книг. Естественно, что рисованные экслибрисы бытовали в те далекие времена, когда библиотеки были небольшими и состояли из рукописных книг.

После изобретения книгопечатания на смену рисованному пришел печатный, гравированный книжный знак. Такие экслибрисы в Западной Европе появились в середине XV в. В XVI—XVIII вв. над их созданием работали многие выдающиеся мастера — Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Ханс Хольбейн Младший.

Над книговладельческими миниатюрами трудились и художники более позднего времени, и среди них русские художники Михаил Врубель и Николай Рерих, Виктор Васнецов и Борис Кустодиев, Евгений Лансере и Иван Билибин.

Экслибрисом увлекались Владимир

Фаворский и Пабло Пикассо, Кете Кольвиц и Франс Мазерель. Не остаются к нему равнодушны и наши современники.

Экслибрис любят. Над его созданием трудятся. Коллекционеры собирают даже целые коллекции книжных знаков. Теперь экслибрис уже не просто метка для библиотеки, а произведение особого рода малой графики. И если в старину он был только знаком, предохраняющим книгу от хищения, то с течением времени превратился в знак уважения владельца к своей книге.

Рассмотрите приведенные здесь экслибрисы. По ним можно судить и об эпохе, в которую они были созданы, и о личности книголюбца, и о его заня-

Рис. 22 А. Дюрер. Экслибрис Гектора

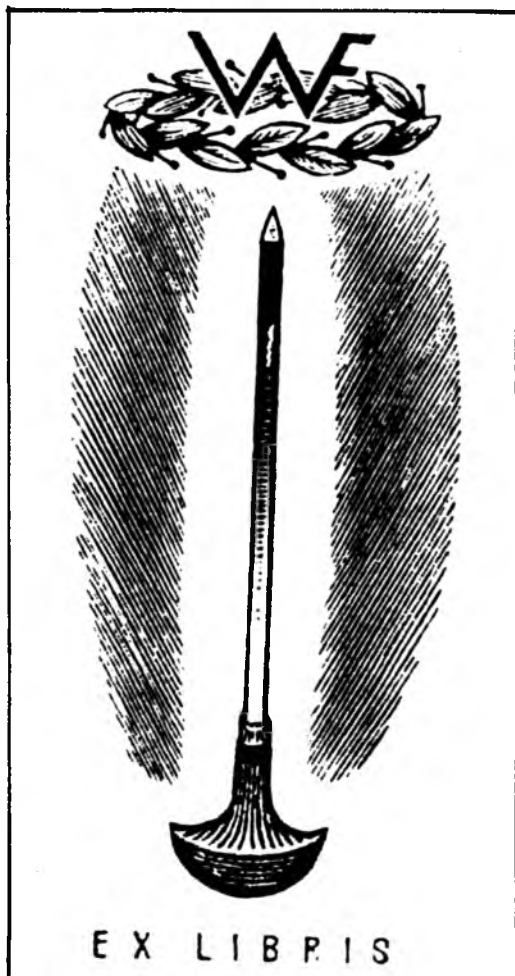

Рис. 23 Г. Кравцов. Экслибрис В. Фаворского

тиях, интересах. Сюжеты экслибрисов отражают характер владельца, его внутренний мир.

Вот экслибрис Гектора (рис. 22), гравированный Альбрехтом Дюрером на меди в 1525 г.

Экслибрис В. А. Фаворского (рис. 23) создан в техникексилографии его учеником Г. Кравцовым в 1962 г. На графической миниатюре вы увидите изображение штихеля — основного орудия труда гравера. Инициалы Фаворского заключены в лавровый венок, что символизирует мировую славу советского мастера гравюры.

А вот экслибрис Хуммулийской начальной школы (рис. 24), созданный художницей Линдой Маркус по случаю столетнего юбилея школы. На бумажном листке изображено старинное красивое здание — бывший баронский замок, в котором теперь расположена школа, и взявшиеся за руки ребяташки. Художница Маркус создала этот экслибрис в технике линогравюры.

Техники, в которых работают художники-экслибристы, чрезвычайно разнообразны. Наиболее распространены гравюры на дереве или на линолеуме.

Для домашней библиотеки можно создать экслибрис в технике монотипии, сделав оттиск с непросохшего

изображения, исполненного масляной или акварельной краской на стекле. Книговладельческую надпись можно выполнить на уже готовом оттиске тушью. Но такой экслибрис, так же как и экслибрис, выполненный в технике водяной печати, придется размножить с помощью фотографического аппарата.

Легче да и практичнее создать экслибрис в технике линогравюры. Преимущества — большая тиражность. С одной доски получается достаточно большое число оттисков. Линолеум мягок, работать на нем легче, чем на дереве. Поэтому экслибрис в этой технике получил особое распространение и среди художников-профессионалов.

Для гравирования экслибриса приготовьте небольшой кусочек линолеума. Эскиз нарисуйте на кальке. Положите кальку лицом к линолеуму и перерисуйте изображение с помощью копирки. Дальше гравюруйте как обычно в технике линогравюры.

Сюжеты экслибриса самые различные. Бывают экслибрисы, в которые

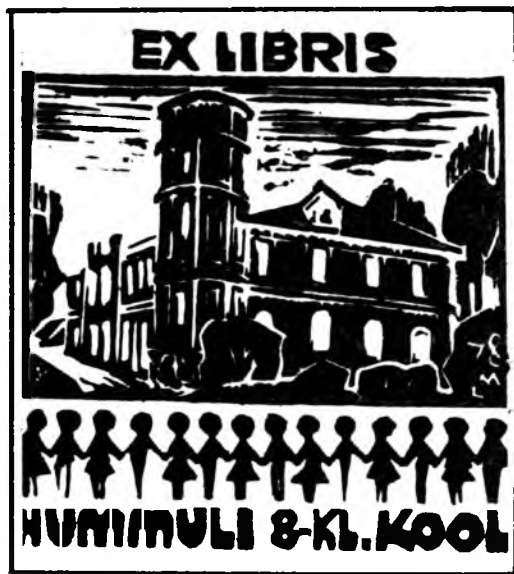

Рис. 24. Л. Маркус. Экслибрис Хуммулийской школы

Рис. 25. Экслибрис с указанием инициалов

включены пейзажные или архитектурные мотивы, эмблемы, инициалы владельца библиотеки. Не забудьте только поместить в гравюру надпись: Из книг... и дальше имя и фамилия владельца. Или: «Ex libris» ... с указанием инициалов владельца библиотеки. Не начинайте работать над доской, не определите места для надписи. Лучше всего ее вплести в композицию экслибриса. Посмотрите на приведенный здесь экслибрис (рис. 25), обратите внимание, как органично вписан текст в изобразительную ткань этой мини-гравюры.

Для тех, кто уже приобрел определенные навыки в искусстве гравирования, советуем выполнить экслибрис в технике «сухой иглы». Рисунок процарапывается офортной иглой на металлической (медной или цинковой) или пластиковой пластине. Шероховатости, образовавшиеся по краям бороздок, не очищаются. После нанесения краски она забивается в бороздки. Печатают под сильным давлением. Техника «сухой иглы» удобна тем, что не требует применения кислоты. Но так как образовавшиеся по краям бороздок шероховатости и заусенцы быстро стираются, с одной доски удастся выполнить лишь небольшое число хороших оттисков.

В последнее время наряду с экслибрисом все большее распространение стала приобретать так называемая обстоятельственная графика. Такая памятная мини-графика имеет по форме и содержанию много общего с экслибрисом, но больше по размерам и без книговладельческой надписи.

В таких памятно-поздравительных композициях обычно, как и в экслибрисах, прибегают к символическим. Сова — символ ученой премудрости. На ученые занятия указывают также изображения глобуса, чернильниц с перьями. А пальмовые ветви и горящие факелы издавна служили аллегориями «светоча знаний». В композиции гравюр часто вплетают различные эмблемы.

В композицию гравюр, адресованных детям, так же как и в композицию детских экслибрисов, включают кукол и животных, экзотические пейзажи неведомых стран, парусники и космические ракеты, сказочные персонажи...

Дайте волю своей фантазии. Импро-

визируйте, пробуйте. Работайте упорно и улыбаясь. Остроумный замысел, легкость, лаконичность подачи сюжета принесут вам успех, наполнят маленькую композицию дыханием и ароматом жизни. Созданные экслибрисы и гравюры начнут вызывать все больший и больший интерес у ваших друзей и знакомых, и, как знать, может быть, благодаря им вы найдете новых друзей и единомышленников.

А в заключение для тех, кто прочел материал до конца и несколько утомился, небольшой сюрприз.

Две необычные, но исключительно простые техники, при помощи которых легко выполнить поздравительную открытку, а также настенное панно.

Оба приема одинаково доступны и взрослым и детям. И надеемся, что они доставят радость и тем и другим.

Итак, приступаем к работе.

БАРХАТИСТЫЙ ФОН

Нарядны и необычны открытки на ярком бархатистом фоне. А выполнены они следующим образом.

Вырезаем из бумаги какой-либо незамысловатый узор (для новогодней открытки, например, подойдут елочки или снежинки). Укладываем узор на подготовленный для открытки кусок плотной бумаги. Придавливаем узор пятакон или более мелкой монеткой. А затем всю открытку обрызгиваем краской из аэрозольной упаковки. Годится и краска, предназначенная для автомобильной косметики. Аппликацию аккуратно снимаем и получаем белый узор на искрящемся бархатистом, переливчатом фоне (рис. 26, 27).

Для тех, кто работает с детьми, рекомендуем более простой и безопасный способ.

Придумав и вырезав узор, укладываем его на ватман, придавливаем пятакон. А затем, взяв старую зубную щетку и чуть-чуть смочив ее водой, проводим несколько раз по сухой гуашевой или акварельной краске. И после этого любым твердым предметом — карандашом или чайной ложкой —

ПЕЧАТАЕМ ЦВЕТЫ И ТРАВЫ

Рис. 26. Открытка

энергично трем щетку над открыткой, стряхивая краску. Повторяем процедуру до тех пор, пока не получим нужный нам тон.

Снимаем бумажный узор — открытка готова.

Полученное изображение можно дополнить, сделав несколько завершающих штрихов акварелью или золотой или серебряной краской.

Рис. 27. Открытка

Гуляя в лесу или в поле, сорвите несколько цветков ромашки или лютика, незабудки или фиалки. Запаситесь также изящной веточкой папоротника и листочком брусники.

Можно обойтись и несколькими травинками, растущими на городском газоне. Помните, что качество работы зависит не от числа сорванных растений, а от вашего вкуса и аккуратности. Поэтому советуем, особенно на первых порах, печатать композиции из небольшого числа растений. Такой натюрморт легче составить и выполнить. Работа над ним займет немного времени.

Скоро вы убедитесь и в том, что нет необходимости отыскивать для печатания какие-либо редкие, оригинальные растения. При этом не забывайте и о том, что такие растения следует беречь. Давайте не будем обеднять природу и дадим возможность и нашим детям и нашим внукам полюбоваться белоснежными ландышами и тугими золотистыми кувшинками.

Вы принесли с прогулки несколько цветков и травинок. Аккуратно уложите каждый цветок, веточку, травку и листик между газетами. Придавите сверху грузом — это может быть и не слишком тяжелая книга. Постарайтесь только как можно тщательнее распределить каждый лепесток и листочек. Ведь если растение съжмется — оно не отпечатается на бумаге во всей красе.

Растения немного подсохли. Тонкие изящные цветы и травы готовы на следующий день. Более крупные цветы и сочные стебли — через два-три дня.

Осторожно берем растение и, уложив на «рабочий» лист бумаги, легкими движениями кисти покрываем его густой гуашевой краской (рис. 28, а). Цвет краски может соответствовать цвету растения, а может быть и произвольным, любым. Стараемся, чтобы краска покрыла одну сторону цветка или травки полностью, иначе на картине останутся белые пятна.

Затем растение укладывается окрашенной стороной вниз на подготовлен-

ИЗЛЕЧИВАЕТ ГНЕВ И ЗАПОЛНЯЕТ ВРЕМЯ

ный для открытки или панно кусок ватмана (рис. 28, б). Сделать это следует непосредственно после того, как растение покрашено. Иначе краска высохнет, и у вас ничего не получится.

Сверху накладываем лист бумаги и прижимаем растение рукой (рис. 28, в), после чего бумагу осторожно снимаем, а вместе с ней и растение. А его изображение остается запечатленным навсегда на вашей картине.

При необходимости аккуратно подкрасьте непропечатанные места.

Напишите внизу «Поздравляю!» или «С днем рождения!» — и открытка готова (рис. 28, г).

Для того чтобы получить большие композиции из цветов и трав, конечно, потребуется больше терпения. Но зато такую картину, заключив ее в красивую рамку, можно повесить на стену в комнате или подарить друзьям.

В последнем разделе остановимся на влиянии занятий искусством, в данном случае графикой, на психическое и физическое здоровье человека.

Большинство из нас уже забыло о той радости, которую нам приносило рисование в детские годы. Но она была несомненно. Каждый ребенок начиная с 2—3 лет и до подросткового возраста с упоением рисует. Не думаем, чтобы вы были исключением из общего правила. Дети рисуют все, что видят, знают, слышат и ощущают. Рисуют даже запахи. Но к подростковому возрасту увлечение это проходит, и верными рисованию остаются лишь единицы.

К сожалению, мы до сих пор мало знаем о роли и влиянии искусства на всю дальнейшую жизнь человека. Но в то же время исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в малой степени. Создавая условия, побуждающие человека к занятиям искусством, можно разбудить эти дремлющие до поры, до времени творческие склонности.

Творчество требует от человека координации всех нравственных сил, и этот всплеск активности благотворно действует на психику человека, а значит, и на его физическое здоровье. Вот хотя бы такой пример. О том, что целый комплекс геофизических факторов влияет на наше самочувствие, постоянно напоминают нам публикации в газетах и журналах, передачи по радио и телевидению. Накануне неблагоприятных дней медики рекомендуют после вечерней прогулки заняться рисованием. А почему бы не заняться графикой? Выполнить пейзаж или натюрморт в технике монотипии или водяной печати? Главное, чтобы цвета были яркими, солнечными, советуют ученые, а этого легче достичь при рабо-

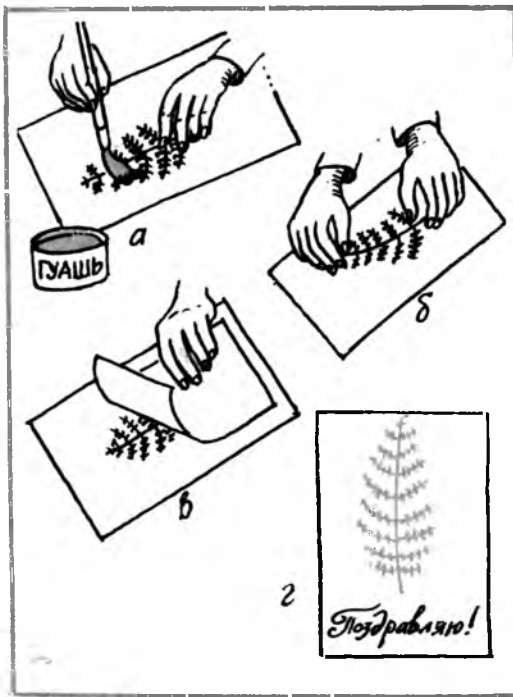

Рис. 28. Гуашевый гербарий: а — нанесение краски на растения; б — укладывание окрашенного растения на будущую открытку; в — получение оттиска; г — готовая открытка

те с красками, а не карандашом или тушью. Яркие насыщенные цвета увеличивают функциональную активность правого полушария головного мозга и помогают ускорить переключение обменных процессов в организме.

Не случайно в современной медицине все большее распространение получает рядя с фитотерапией термин «арт-терапия», или «изотерапия». Речь идет о восстановлении здоровья человека при помощи занятий изобразительным искусством. Изображая свои переживания, человек как бы заново проживает и «выплескивает» отрицательные эмоции на бумагу. Воспроизводя свои чувства, он может и корректировать свое отношение к тому, что вызывает у него неблагоприятные эмоции. В этом и заключается способность занятий живописью или графикой помочь человеку освободиться от гнетущих мыслей, или, как сейчас принято говорить, «снять стрессовое состояние», под которым подразумевается реакция на неблагоприятную жизненную обстановку.

Вот что рассказывает о своих занятиях живописью Джуна Давиташвили. Живописью она начала заниматься сравнительно недавно и в процессе занятий «открыла» в себе незаурядного, оригинального художника:

— Занятия живописью дают возможность переключиться с дневных забот, сосредоточиться совсем на другом, найти новые способы общения с природой, с ее таинствами и загадками...

Я давно пришла к убеждению, что наука и искусство тесно смыкаются в познании нашего сложного и далеко не разгаданного мира. Не только смыкаются, но и помогают друг другу.

Разносторонние возможности, которые мне удается открыть в себе, лишний раз свидетельствуют о том, как разнообразен и неисчерпаем потенциал каждого человека. От нас самих зависит, будет ли наша жизнь удивительно интересной или обыденной и скучной...

Вот так от человека творческого, заряженного энергией поиска как бы исходят некие флюиды, заряжающие и

стимулирующие творческую активность окружающих.

Обратите внимание на то, как в любой сфере человеческой деятельности растет доля «умной» части труда. И это ставит перед человеком задачу непрерывного образования и всестороннего развития. Для этой цели по самой своей природе словно предназначено искусство. Именно оно обладает таким воздействием на человека, что формирует и развивает его разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор и формирует нравственные принципы.

Человек, развитый искусством, поэтому и отличается от человека эстетически неразвитого, что у него органы чувств более чуткие и «умные». Его глаза в буквальном смысле видят в вещах гораздо больше значимого, чем неразвитый глаз. В этом отношении искусство участвует в развитии не только художественных, но и универсальных способностей человека. И токарь, и хирург, и ботаник, и геолог — все профессии, где нужна тонко развитая, а значит, и быстро реагирующая наблюдательность, — получают от подобного образования несомненную пользу.

Существует множество способов бездумного времяпрепровождения. Давно существуют игры, при помощи которых можно «убить время». Но как обкрадывают себя эти люди... Займитесь графикой, предложенными нами играми с бумагой, краской и водой, и вы увидите, как каждый день станет казаться вам новым, неожиданным, ярким. Такое увлечение — лучший, разительный пример и для ваших детей и внуков.

В заключение позвольте напомнить вам слова английского миниатюриста и ювелира Николаса Хиллиарда (XVI в.):

— Если бы достойные люди знали, какое наслаждение дает это занятие, как отгоняет оно меланхолию, помогает избежать дурных случайностей, избавляет от горя и печали, излечивает гнев и заполняет время, то они не бросили бы его, не достигнув полного удовлетворения.