

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ЭКСЛИБРИСА

Т.О.Ордабеков–

профессор кафедры графики и дизайна КазНПУ им.Абая

В системе подготовки художника – графика немаловажную роль играет формирование понимания специфики различных видов графического искусства. Станковая графика, книжная графика, плакат, промышленная графика – все это интереснейшие виды графики. В программе специальности «Графика» содержатся задания по выполнению экслибриса.

Хочется поделиться некоторым опытом работы по изучению и выполнению экслибриса студентами художественно-графического факультета на занятиях по станковой графике.

Экслибрис – книжный знак. Эта небольшая миниатюра для книги обращает на себя внимание стилистическим и тематическим разнообразием. Экслибрис, в переводе с латинского языка, значит «из книг». Небольшой бумажный ярлык, на котором обычно обозначено имя и фамилия владельца библиотеки и дан рисунок, рассказывающий о его интересах, увлечениях или профессии. Наклеивают книжный знак на оборотной верхней сторонке переплета книги.

История развития экслибриса неразрывно связана с историей самой книги. Обычай помечать ценные вещи знаком принадлежности существовал с древних времен. Книга была роскошью, так как изготавливали ее ручным способом и в единичных экземплярах. Она была источником знаний и признаком высокого положения в обществе.

Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания. Немецкий экслибрис особенно ярко зазвучал в XVI веке, когда его созданием занимались такие великие мастера, как Альбрехт Дюрер, Лука Кранах и Ганс Гольбейн. Книжные знаки, выполненные этими мастерами, служили охранным знаком для церковных книг, так как суд признавал обычай метки книг и в случае ее похищения, похититель строго наказывался.

В России до возникновения книгопечатания были только рукописные книги, владельцы их писали на первой странице свое имя. До конца XVII века существовали в основном духовные книги. Если богатые люди делали пожертвование церкви в виде подарка книги, они ставили на ней «Вкладную запись». В ней обозначалось число и год, название церкви или монастыря, в который производился вклад, объяснялась цель вклада и свое имя. Помимо вкладных записей были обнаружены первые, рисованные от руки, книжные знаки, относящиеся к концу XV века. С возникновением книгопечатания в России на переплетах книг начали появляться тисненные художественные изображения родовых гербов и надписей. Их называли «суперэкслибрисами». Во времена Петра I появился бумажный экслибрис.

Экслибрисы можно разграничить **по содержательному признаку** как **ярлыковые и художественные**. К художественным относятся: **гербовые или геральдические, вензелевые, сюжетные**.

В республике Казахстан экслибрис имеет свою историю становления и развития. «На развитие казахстанского экслибриса оказали влияние традиции русского и советского книжного знака. Что можно сказать о казахстанском книжном знаке? Всем этим графическим миниатюрам присуща личностно-ассоциативная форма. Композиции знаков, представленных в книге, объединяют текст и изобразительную часть и являют собой «графический афоризм», читаемый с первого взгляда», - так характеризует казахстанский экслибрис искусствовед Н.Сатурова-Тимофеева /1, 7/.

Авторы многих экслибрисов стремятся отразить в сжатой художественной форме приметные черты личности книголюбца, передать разнообразие его духовных интересов. Это народные художники Казахской ССР Н.С.Гаев, А.А.Дячкин, В.Г.Гурьев, графики Б.П.Пак, А.Ж.Утегенов, В.В. Тимофеев, Б.А. Ткаченко, Ю.Д.Шутяев, И.Н.Исабаев и др.

При изучении экслибриса мы рекомендуем выполнить первое задание в виде копии с работы художника-графика. Для этого преподаватель предлагает студентам выбрать из имеющегося зрительного ряда книжных знаков тот, который является для них более интересным. Следующее задание - выполнение книжного знака для своей библиотеки и библиотеки друзей. Можно отметить большой интерес студентов к данной теме.

Художник, работая над книжным знаком, пользуется изобразительными средствами, хотя они сознательно ограничены предельно возможной лаконичностью, с другой стороны он связан с форматом книги и вынужден считаться с ее размером и пропорциями. У художника, как и у музыканта или артиста, должна быть своя манера исполнения графической миниатюры. Чем индивидуальней эта манера, тем больший интерес вызывает его экслибрис у зрителя и заказчика книжного знака. Умелое сочетание изобразительных, декоративных и шрифтовых элементов позволят выполнить выразительную композицию. Характер и воздействие художественного образа в экслибрисе, а также изобразительные средства, которыми он выполняется, имеют свои пределы и свои специфические возможности, отличные от других видов графического искусства.

Одна из особенностей создания книжного знака в том, что он тесно связан со словом. Искусство шрифта, умение создать образный оформительский ансамбль изобразительного пятна и шрифтовой композиции - вот тот инструмент, при помощи которого достигается выразительность решения экслибриса. Цельность и логическая продуманность являются главным критерием качества книжного знака.

Чтобы работа велась в определенной системе, каждый художник разрабатывает свой метод исполнения, составляет план работы. Эта система сугубо индивидуальна, но есть некоторые положения, которые берутся за основу.

Предлагаем апробированную на практических занятиях по станковой графике систему работы над выполнением книжного знака для своей библиотеки и для книг своих друзей и близких.

Большое значение в работе имеет правильная организация учебного процесса и четкость поставленных задач перед студентами для раскрытия темы. Формальный подход к работе над содержанием книжного знака, над поиском его графической формы приводит к перегруженности и слабой выразительности изображения. На основе опыта работы мы предлагаем следующую последовательность выполнения задания:

1. На основе теоретических знаний по видам экслибриса определить его вид.

Работа художника над экслибрисом начинается с определения тематики книжного знака. Если экслибрис выполняется как заказная работа, то очень важно учитывать мнение заказчика, его пожелания. Он определяет вид экслибриса из предложенного ряда. Это могут быть ярлыки, гербовые, вензелевые, сюжетные книжные знаки.

Студенты на практических занятиях по станковой графике выполняют экслибрисы для своей библиотеки, своих друзей и родственников. То есть для тех, кого хорошо знают. Это обстоятельство позволяет им не формально, а творчески подойти к выполнению задания.

2. Составить текстовый сценарий книжного знака. Определить его основной сюжет.

При определении сюжета художник может обратиться к изображению пейзажа, натюрморта, национальному орнаменту, сюжетной романтической композиции, фольклору. Главное – стремление художника отразить в сжатой художественной форме приметные черты личности владельца книг, передать богатство его духовных интересов, особенностей профессии, или показать знаменательные события в его жизни. Краткая запись этого материала и есть текстовый сценарий книжного знака и план работы над ним.

3. Составить список атрибутики, которую можно включить в изобразительный ряд будущего книжного знака.

В нем необходимо отразить специфику направленности библиотеки, особенности интересов и увлечений владельца книг, его пожелания. Важно определить стилистическое единство изобразительных элементов книжного знака.

4. Определить размер и пропорции книжного знака.

Так как книжный знак имеет проиллюстрированное значение и находится на внутренней стороне переплета или обложки, то он должен иметь определенный размер и пропорции, гармонично сочетаемые с размером и пропорциями книг. Художник сразу должен определить эти соотношения, приступая к поиску композиции экслибриса.

5. Подобрать шрифтовую гарнитуру или найти художественный образ рисованного шрифта.

Обязательным элементом экслибриса является шрифтовая композиция

с именем и фамилией владельца библиотеки. Почти во всех книжных знаках пишется EXLIBRIS. Часто применяется текст «из книг».

6. Выполнить разработки композиции книжного знака в нескольких вариантах.

В композиционных поисках необходимо определиться с созданием образной характеристики, подбором аксессуаров и атрибутики. Чем больше вариаций из выбранного набора изображений, тем больше возможности в отборе лучшего из них. Прорисовка композиции каждого варианта в карандаше позволит более точно определить сюжет и взаимосвязь всех элементов композиции, избавиться от всего лишнего.

7. Определить технику графического исполнения экслибриса.

Это может быть линогравюра, офорт, гравюра на оргстекле и т.п. Иногда сам эскиз подсказывает технику исполнения в графическом материале, но лучше сразу учитывать особенности печати итоговой работы.

8. Утвердить эскиз.

Эскиз утверждается на совместном со студентами и педагогом совете.

При утверждении эскиза очень важно, чтобы каждый студент не просто предложил варианты эскизного материала по книжному знаку, но и обосновал свой выбор. Чем он руководствовался в отборе вида экслибриса, его изобразительного ряда и техники исполнения.

9. Эксперименты в технике исполнения.

После утверждения эскиза выполняется книжный знак в технике линогравюры или офорта, в зависимости от замысла.

В любой технике исполнения есть возможность поэкспериментировать. Так в технике линогравюры можно выполнить одну и ту же композицию в штриховой и в пятновой технике исполнения печатной основы. Сделать оттиски на бумаге различного цвета и фактуры.

В технике офорта можно применить различные техники исполнения (травленный штрих, сухая игла) и манеры исполнения, такие как мягкий лак, акватинта.

10. Выполнить работу в выбранной графической технике.

Выполнить пробный и чистовой оттиски.

Любой вид графического искусства в процессе его освоения предполагает углубленное изучение теоретического материала, выполнения копии с работы мастеров данного вида графики с целью освоения техники исполнения графической миниатюры и только после этого выполнения творческого задания.

*1. Сатурова-Тимофеева Н. Экслибрис Казахстана. – Алматы: -
Өнер, 1989.*

Түйін

Бұл мақалада экслибрис жасау үшін керекті теориялық тәжірибе мен қолданатын әдістер толығымен қарастырылған.

Summary

In the article are examined questions of the procedure of the teaching of ex-libris to the students of the specialty “of graph”. The sequence of the work on the training task is proposed. Systematic recommendations regarding the work on each stage are given.

ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАННЫЙ УРОК ПО ЧЕРЧЕНИЮ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Ж.Ж.Атчибаева -

*старший преподаватель кафедры методики преподавания
изобразительного искусства, музыки и хореографии КазНПУ им.Абая*

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и развитие графического мышления и творческого потенциала личности.

Цель обучения предмету конкретизируется в основных *задачах*:

- формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две (и три плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков;

- научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения;

- развивать статические и динамические пространственные представления, образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным изображениям, словесному описанию и т.д.;

- научить самостоятельно пользоваться учебными материалами;

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях.

Не секрет, что выполнение домашних заданий по черчению является проблемой для многих учеников. Здесь и отсутствие помощи и контроля со стороны родителей, необеспеченность нормальными чертёжными принадлежностями. Часть учеников так и не могут представить себе тень от предмета, т.е. воспроизвести проекцию – отображение объёмного предмета на плоскости.

В педагогике есть разработки о влиянии цвета на образность и объёмное мышление детей. Я решила этим воспользоваться. Всем хорошо известны плакаты по черчению: “Проекция предмета на одну, две, три плоскости”, “Схема группы геометрических тел”. Но когда ученик держит в