Александр Жучков

МАГИЯ ОТТИСКА:

ЛИНОГРАВЮРА С НУЛЯ

От первого рисунка до авторской открытки

ПОШАГОВЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

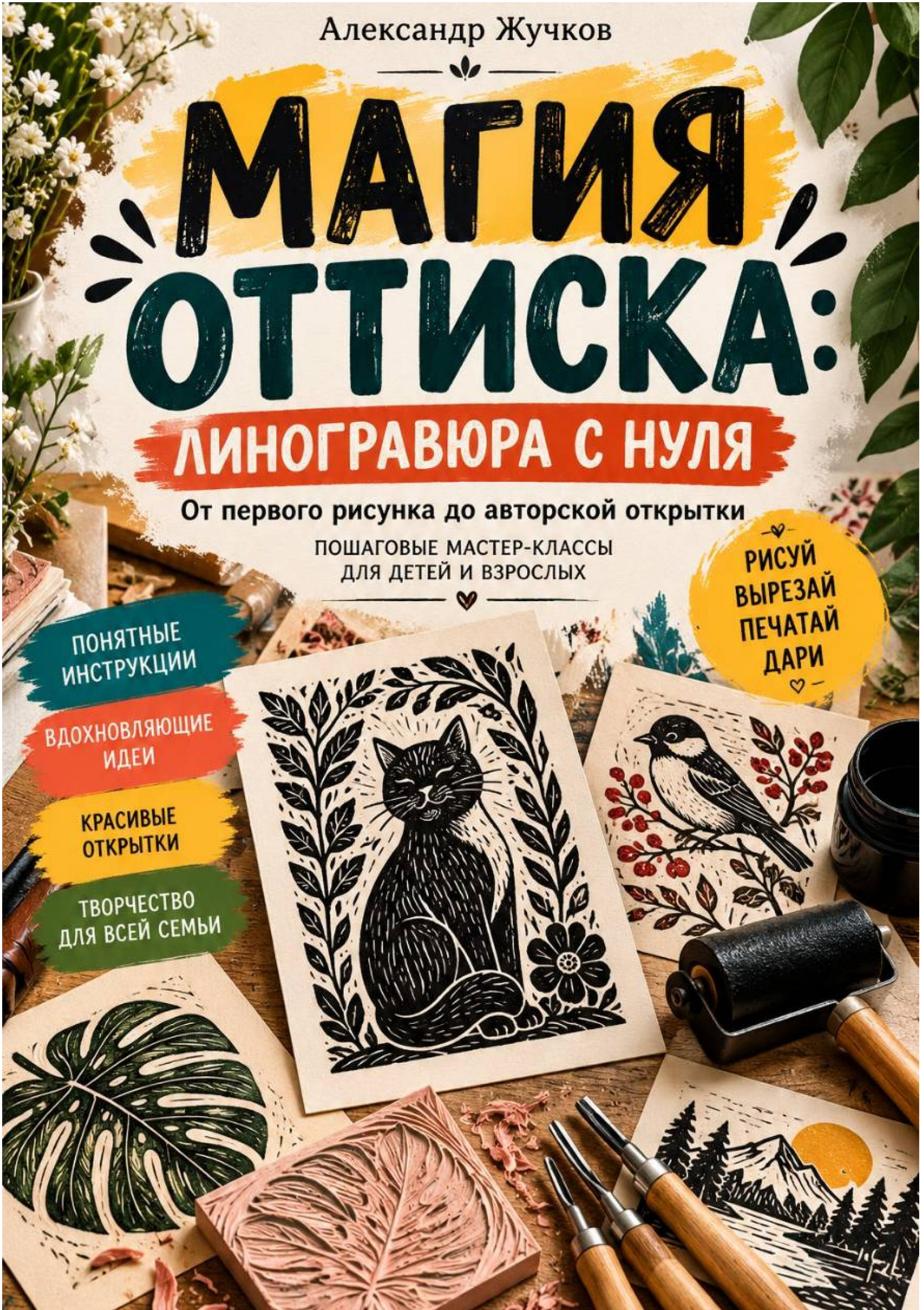
РИСУЙ
ВЫРЕЗАЙ
ПЕЧАТАЙ
ДАРИ

ПОНЯТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ

КРАСИВЫЕ ОТКРЫТКИ

ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Александр Жучков

Магия оттиска: Линогравюра с нуля

«Автор»
2026

Жучков А. В.

Магия оттиска: Линогравюра с нуля / А. В. Жучков — «Автор», 2026

А что, если один простой рисунок сможет превратиться в настоящее произведение искусства? Откройте удивительный мир линогравюры, где каждая линия оживает, а обычный лист бумаги становится маленьким шедевром!«Магия оттиска: Линогравюра с нуля» — увлекательное путешествие в мир творчества для детей и взрослых. Вы научитесь переносить рисунки, вырезать печатные формы, наносить краску и создавать неповторимые открытки своими руками.Вас ждут понятные пошаговые мастер-классы, полезные советы, творческие эксперименты и вдохновляющие идеи. Даже если вы никогда не занимались гравюрой, эта книга поможет сделать первые шаги и испытать радость от собственного оттиска.Откройте свою творческую мастерскую — удивительные открытия начинаются с первой линии!Иллюстрации созданы с помощью chatgpt

© Жучков А. В., 2026
© Автор, 2026

Александр Жучков
Магия оттиска: Линогравюра с нуля

Глава 1. Магия первого оттиска: знакомство с линогравюрой.

Введение. Когда обычная линия становится искусством

Представьте: перед вами лежит чистый лист бумаги. Рядом — небольшой кусочек материала с вырезанным рисунком, валик и краска. Вы аккуратно наносите краску на поверхность, прикладываете бумагу, разглаживаете её ладонью и осторожно приподнимаете за уголок.

И вдруг происходит удивительное: на белом листе появляется изображение, которое ещё несколько секунд назад существовало только на печатной форме.

Это и есть магия оттиска!

Возможно, вы никогда не держали в руках инструменты для гравюры, не умеете профессионально рисовать и даже не представляете, как создаются настоящие печатные изображения. Но для знакомства с этим искусством вовсе не обязательно быть художником.

Всё начинается с любопытства, простых материалов и желания попробовать что-то новое.

В этой книге мы будем постепенно осваивать линогравюру: придумывать рисунки, переносить изображения, знакомиться с инструментами, учиться вырезать печатные формы, наносить краску и создавать собственные открытки.

А сегодня нас ждёт первое творческое открытие.

Мы познакомимся с принципом высокой печати и создадим настоящий оттиск без острых инструментов.

Это будет небольшая подготовительная работа, которая поможет понять, как устроена линогравюра, прежде чем переходить к более сложным техникам.

1.1. Что такое линогравюра и почему она так увлекательна?

Линогравюра — это художественная техника высокой печати, при которой изображение вырезают на специальном линолеуме или другом подходящем материале.

На поверхности печатной формы остаются выступающие участки. Именно на них наносят краску. Углубления, которые художник вырезал инструментом, обычно остаются без краски.

Затем форму прижимают к бумаге и получают отпечаток.

Самое интересное заключается в том, что одну печатную форму можно использовать многократно.

Представьте, что вы создали изображение красивого осеннего листа. С помощью одной формы можно напечатать несколько открыток, украсить подарочную упаковку или сделать небольшую коллекцию художественных работ.

При этом каждый отпечаток может немного отличаться от предыдущего.

Где-то краска ляжет плотнее, где-то появится лёгкая фактура, а где-то проявится необычный художественный эффект.

Именно поэтому ручная печать обладает особенным характером.

Чем линогравюра отличается от обычного рисунка?

Когда мы рисуем карандашом или кистью, изображение появляется непосредственно на бумаге.

В линогравюре процесс другой.

Сначала художник создаёт печатную форму, а затем переносит изображение с неё на бумагу.

Это открывает несколько интересных возможностей:

Повторение изображения. С одной формы можно получить целую серию отпечатков.

Эксперименты с цветом. Одну и ту же форму можно печатать разными красками.

Создание открыток. Авторский оттиск легко превратить в оригинальный подарок.

Развитие фантазии. Даже простой рисунок после печати может выглядеть совершенно иначе.

Знакомство с графикой. Вы учитесь замечать силуэты, контрасты, линии и фактуры.

Главное преимущество этой техники — возможность создавать выразительные изображения без сложного оборудования.

Для первых домашних опытов достаточно небольшого рабочего места и правильно подобранных материалов.

1.2. Три секрета красивого оттиска

Прежде чем приступать к практике, познакомимся с тремя важными принципами.

Секрет первый. Не всё, что нарисовано, будет напечатано

В классической линогравюре краска попадает прежде всего на выступающие участки формы.

Если участок материала вырезан достаточно глубоко, он не соприкасается с бумагой и остаётся незапечатанным.

Например, вы хотите напечатать чёрный цветок на белом фоне.

Для этого можно оставить сам цветок выступающим, а пространство вокруг него вырезать.

После нанесения чёрной краски и печати получится тёмный цветок на светлой бумаге.

Запомните: высокие участки печатают, углублённые — обычно нет.

Секрет второй. Оттиск получается зеркальным

Представьте, что вы написали на печатной форме слово «МИР».

Если расположить буквы обычным образом, после печати они окажутся зеркальными.

Поэтому надписи для линогравюры заранее подготавливают в зеркальном отражении.

Это правило особенно важно при изготовлении поздравительных открыток.

Совет мастера: для первых работ выбирайте изображения без букв и цифр. Листья, звёзды, цветы, облака и простые геометрические фигуры позволяют сосредоточиться на самой технике.

Секрет третий. Простота делает изображение выразительным

Начинающим художникам часто хочется добавить, как можно больше мелких деталей.

Но в линогравюре слишком тонкие линии могут оказаться сложными для вырезания и печати.

Поэтому первые изображения лучше делать крупными и понятными.

Например, силуэт дерева, сердечко или простая веточка могут выглядеть гораздо выразительнее, чем сложная композиция с множеством мелких элементов.

Хороший оттиск начинается не с количества деталей, а с удачно выбранной формы.

1.3. Безопасность в домашней творческой мастерской

Линогравюра — увлекательное занятие, однако традиционные резцы имеют острые лезвия.

Поэтому важно с самого начала разделять безопасные подготовительные упражнения и настоящую резьбу.

Для детей младшего возраста лучше использовать готовые печатные формы, штампы и упражнения без режущих инструментов.

Для подростков работа резцами допустима только с учётом возраста, навыков, инструкции производителя и под непосредственным контролем взрослого.

Для взрослых новичков необходимо использовать устойчивую рабочую поверхность, специальный упор для резьбы и держать руки вне направления движения резца.

Во время работы с красками также соблюдайте простые правила:

Выбирайте материалы, предназначенные для художественного творчества, и учитывайте возрастные ограничения производителя.

Не используйте растворители, аэрозольные краски и неизвестные химические составы.

Защищайте стол и одежду от загрязнений.

Не принимайте пищу на рабочем месте.

После завершения работы тщательно мойте руки.

Не позволяйте маленьким детям брать в рот краску, инструменты или детали печатной формы.

Для сегодняшнего мастер-класса резцы, ножи и острые предметы не понадобятся.

Мы будем работать с мягкой печатной поверхностью, чтобы безопасно познакомиться с основами высокой печати.

1.4. Практический мастер-класс «Мой первый волшебный оттиск»

Техника: высокая печать с готовой рельефной формой, без вырезания

25–40 минут

Начальный уровень

Без острых инструментов

Сегодня мы создадим небольшую открытку с отпечатком листа.

Вместо линолеума используем готовую рельефную поверхность — настоящий лист растения с хорошо заметными прожилками.

Это ещё не линогравюра в строгом смысле, поскольку мы не вырезаем форму. Однако такой опыт помогает понять, как краска переносится с выступающих участков на бумагу.

Результат мастер-класса: небольшая авторская открытка с выразительным растительным отпечатком.

1.5. Подготавливаем материалы

Для работы понадобятся:

Материал
Количество

Лист плотной бумаги формата А5
1 шт.

Свежий или слегка подсушенный плоский лист растения
1–2 шт.

Гуашь или детская краска для печати на водной основе
1 цвет

Небольшой поролоновый валик или губка
1 шт.

Пластиковая палитра или тарелка
1 шт.

Обычная бумага для пробных отпечатков
2–3 листа

Лист бумаги для защиты стола
1 шт.

Чистая салфетка
Несколько штук

Дополнительно можно подготовить простой карандаш, линейку и старую футболку или фартук.

Для более чётких отпечатков желательно использовать краску, предназначенную для ручной печати. Гуашь тоже подойдёт для первого знакомства, но результат может быть менее равномерным.

Важно: выбирайте нетоксичные материалы с маркировкой, соответствующей возрасту участника. Маленькие дети должны работать под наблюдением взрослого.

Шаг 1. Создаём удобное рабочее место

Время: 3 минуты.

Начните с подготовки стола.

Уберите лишние предметы, чтобы ничто не мешало творческому процессу.

Положите на стол защитную бумагу. С одной стороны разместите краску, палитру и валик, с другой — чистые листы.

Перед собой оставьте свободное пространство для печати.

Проверьте, чтобы поверхность стола была ровной и устойчивой.

Практический совет: подготовьте влажную салфетку заранее. Так вы сможете быстро удалить случайные капли краски, пока они не высохли.

Результат шага: чистое, удобное и безопасное рабочее место.

Шаг 2. Выбираем главный рисунок

Время: 3–5 минут.

Возьмите несколько листьев растений и внимательно рассмотрите их.

Обратите внимание на форму, края и прожилки.

Для первого опыта лучше выбирать листья с достаточно крупными прожилками и относительно ровной поверхностью.

Подойдут, например, листья некоторых комнатных растений или деревьев.

Не используйте неизвестные растения, особенно если они могут быть ядовитыми или вызывать раздражение кожи.

Положите выбранный лист на стол обратной стороной вверх.

Часто именно с обратной стороны прожилки выражены сильнее.

Теперь представьте, как этот лист будет выглядеть на открытке.

Можно расположить его вертикально, по диагонали или немного сместить от центра.

Совет мастера: не стремитесь заполнить изображением всю открытку. Свободное пространство вокруг отпечатка сделает композицию аккуратнее.

Результат шага: выбран лист и определено его положение на будущей открытке.

Шаг 3. Подготавливаем краску

Время: 3 минуты.

Выдавите на палитру небольшое количество краски.

Для начала достаточно порции размером примерно с небольшую горошину. При необходимости добавьте ещё.

Если используете поролоновый валик, несколько раз прокатайте его по краске, чтобы она распределилась равномерно.

Если работаете губкой, слегка коснитесь ею краски.

Не набирайте слишком много краски.

Избыточное количество может заполнить промежутки между прожилками и сделать отпечаток размытым.

Для первого опыта хорошо подходят тёмно-зелёный, синий, бордовый или чёрный цвет.

На светлой бумаге они создают выразительный контраст.

Результат шага: краска подготовлена к нанесению тонким слоем.

Шаг 4. Наносим краску на лист

Время: 3–4 минуты.

Положите лист растения на защитную бумагу прожилками вверх.

Придерживайте его за черешок.

Аккуратно нанесите краску губкой или валиком на поверхность листа.

Двигайтесь плавно, без сильного нажима.

Старайтесь покрыть выступающие прожилки и поверхность листа тонким равномерным слоем.

Не растирайте краску слишком долго.

Если лист начинает смещаться или сворачиваться, остановитесь и осторожно поправьте его.

Маленький секрет: для первого отпечатка лучше нанести чуть меньше краски, чем слишком много. При необходимости всегда можно повторить попытку.

Результат шага: лист покрыт краской и готов к печати.

Шаг 5. Делаем пробный отпечаток

Время: 5 минут.

Это один из самых интересных моментов!

Возьмите обычный лист бумаги.

Осторожно поднимите окрашенный лист растения за черешок и положите его окрашенной стороной вниз на бумагу.

Накройте сверху чистым листом бумаги.

Теперь аккуратно прижмите изображение ладонью.

Плавно разгладьте поверхность, стараясь не сдвигать лист растения.

Не нужно давить слишком сильно. Важно обеспечить равномерное соприкосновение краски с бумагой.

После этого снимите верхний защитный лист.

Придерживая бумагу, осторожно поднимите лист растения за черешок.

Посмотрите на результат.

Перед вами первый собственный оттиск!

Возможно, он получится неидеальным. Где-то отпечатается только часть прожилок, а где-то краска образует небольшое пятно.

Это совершенно нормально.

Пробная печать нужна именно для того, чтобы понять, как ведут себя материалы.

Результат шага: получен первый пробный отпечаток.

Шаг 6. Учимся замечать ошибки

Время: 3–5 минут.

Положите пробный отпечаток перед собой и внимательно рассмотрите.

Не спешите оценивать его словами «красиво» или «некрасиво».

Вместо этого попробуйте понять, что получилось хорошо, а что можно улучшить.

Ситуация первая. Отпечаток слишком бледный.

Возможно, краски было недостаточно или бумага не полностью соприкоснулась с поверхностью листа.

Решение: добавьте немного краски и попробуйте равномернее прижать изображение.

Ситуация вторая. Рисунок получился размытым.

Вероятно, краски оказалось слишком много или лист сдвинулся во время печати.

Решение: уменьшите количество краски и старайтесь не двигать форму после соприкосновения с бумагой.

Ситуация третья. Отпечаталась только половина листа.

Причиной может быть неровная поверхность растения или неравномерное давление.

Решение: выберите более плоский лист и осторожно прижмите всю его поверхность.

Ситуация четвёртая. Прожилки почти не видны.

Возможно, выбранный лист имеет слишком гладкую поверхность.

Решение: попробуйте другой лист с более выраженными прожилками.

Помните: каждая проба помогает лучше понять процесс печати.

Результат шага: вы знаете, как улучшить следующий отпечаток.

Шаг 7. Создаём настоящую открытку

Время: 5–7 минут.

Теперь, когда вы познакомились с процессом, пора переходить к главной работе.

Возьмите плотную бумагу формата А5.

Аккуратно сложите её пополам.

Получится заготовка открытки формата А6.

Разместите её на столе лицевой стороной вверх и мысленно определите центр композиции.

Снова нанесите на лист растения тонкий слой краски.

Осторожно положите его окрашенной стороной на лицевую часть открытки.

Накройте чистой бумагой и равномерно прижмите.

Затем аккуратно снимите защитный лист и сам лист растения.

Перед вами появится растительный отпечаток.

Оставьте открытку на ровной поверхности до полного высыхания краски. Время высыхания зависит от её вида и толщины слоя.

Не складывайте и не украшайте открытку, пока краска остаётся влажной.

После высыхания при желании можно добавить небольшую надпись карандашом или цветной ручкой.

Например:

«Для тебя».

«С теплом».

«Маленький подарок».

Но можно оставить открытку совсем без текста.

Иногда один выразительный отпечаток выглядит лучше любых дополнительных украшений.

Результат шага: готова первая авторская открытка, созданная методом ручной печати.

1.6. Творческий эксперимент «Один лист — три настроения»

Если первый оттиск получился удачным, попробуйте небольшое продолжение мастер-класса.

Подготовьте три листа бумаги одинакового размера.

Используйте один и тот же лист растения, но каждый раз меняйте цвет краски.

Первый вариант — «Лесное утро».

Выберите насыщенный зелёный цвет.

Он подчеркнёт природную форму растения и создаст спокойное настроение.

Второй вариант — «Осеннее тепло».

Используйте оранжевую или терракотовую краску.

Такой отпечаток будет напоминать о тёплом осеннем дне.

Третий вариант — «Ночная графика».

Попробуйте чёрную краску на белой бумаге.

Контрастное изображение поможет лучше увидеть мелкие детали и прожилки.

Перед сменой цвета аккуратно очищайте лист растения, если он достаточно прочный, либо используйте похожий чистый лист. Не растирайте нежные листья слишком сильно.

Разложите готовые отпечатки рядом.

Обратите внимание, как меняется впечатление от одного и того же изображения.

Главное открытие: цвет способен полностью изменить настроение художественной работы.

Именно поэтому даже простая печатная форма предоставляет множество возможностей для творчества.

1.7. Как сделать первый оттиск более профессиональным?

Красивый результат зависит не только от рисунка.

Большую роль играют аккуратность, материалы и композиция.

Выбирайте подходящую бумагу

Для первых проб подойдёт обычная офисная бумага.

Для открыток лучше использовать плотную бумагу примерно 160–250 г/м^2, совместимую с выбранной краской.

Слишком гладкая поверхность иногда хуже удерживает некоторые краски, а сильно фактурная может давать неполный отпечаток.

Поэтому перед изготовлением открытки всегда делайте пробу.

Следите за количеством краски

Слишком толстый слой скрывает мелкие детали.

Слишком тонкий может сделать изображение бледным.

Оптимальное количество определяется экспериментально.

Не торопитесь снимать форму

После прижатия убедитесь, что изображение равномерно соприкоснулось с бумагой.

Поднимайте форму осторожно, не сдвигая её в сторону.

Оставляйте свободное пространство

Не обязательно размещать изображение точно в центре.

Иногда небольшой сдвиг делает композицию интереснее.

Главное, чтобы рисунок выглядел уравновешенно.

Сохраняйте удачные пробы

Даже если отпечаток не подошёл для открытки, не спешите его выбрасывать.

Из него можно сделать закладку, небольшую подарочную бирку или элемент декоративного коллажа.

1.8. Пять ошибок начинающего мастера

Разберём распространённые ошибки, чтобы избежать разочарования при следующих попытках.

Ошибка № 1. Желание сразу создать сложную картину.

Начинающий художник выбирает изображение с множеством мелких деталей и быстро устаёт.

Как поступить лучше: начните с простых силуэтов и постепенно увеличивайте сложность.

Ошибка № 2. Использование неподходящей краски.

Некоторые краски плохо переносятся с формы или слишком быстро высыхают.

Как поступить лучше: выбирайте материалы, подходящие для ручной печати, и проверяйте их на пробном листе.

Ошибка № 3. Слишком сильное давление.

Избыточное давление может сдвинуть форму и испортить чёткость изображения.

Как поступить лучше: прижимайте бумагу равномерно, без резких движений.

Ошибка № 4. Отказ от пробных отпечатков.

Желание сразу получить идеальную открытку часто приводит к ненужным ошибкам.

Как поступить лучше: перед основной работой сделайте хотя бы одну пробу.

Ошибка № 5. Сравнение первой работы с произведениями опытных художников.

Мастера совершенствуют технику годами.

Как поступить лучше: сравнивайте свои новые работы с предыдущими и замечайте собственный прогресс.

1.9. Семейная творческая мастерская

Одна из приятных особенностей ручной печати заключается в том, что её можно превратить в совместное занятие.

Например, взрослый подготавливает материалы, а ребёнок выбирает листья и цвета.

Дети могут помогать располагать формы, прижимать бумагу и рассматривать готовые отпечатки.

Для маленьких участников лучше использовать крупные готовые штампы и безопасные краски, подходящие по возрасту.

Родители могут предложить создать открытки для бабушки, дедушки, друзей или учителей.

Особенно интересно устроить небольшую домашнюю выставку.

Разложите готовые работы на столе и предложите каждому придумать название своему отпечатку.

Например:

«Тихий лес», «Осеннее письмо», «Зелёная тайна», «След природы».

Пусть каждый участник расскажет, почему выбрал именно такой цвет и форму.

Это помогает развивать воображение, наблюдательность и уверенность в собственных творческих решениях.

В совместном творчестве важнее не идеальный результат, а удовольствие от открытия нового.

1.10. Мини-задание «Моя первая коллекция»

Теперь попробуйте закрепить полученные знания.

Создайте небольшую коллекцию из трёх отпечатков.

Первый выполните одним цветом.

Для второго выберите другую форму листа.

В третьем попробуйте необычное расположение изображения на бумаге.

Когда краска высохнет, разложите работы рядом и ответьте себе на несколько вопросов.

Какой отпечаток получился наиболее чётким?

Какой цвет понравился больше всего?

Где изображение смотрится выразительнее — в центре или ближе к краю?

Что хотелось бы изменить в следующей работе?

Какую открытку вы подарили бы близкому человеку?

Эти вопросы помогут постепенно выработать собственный художественный вкус.

Сохраните все три отпечатка в папке.

Позже вы сможете сравнить их с работами, которые создадите после освоения настоящей линогравюры.

1.11. Что мы узнали и чему научились?

Сегодня вы сделали первый важный шаг в мир печатной графики.

Вы познакомились с принципом высокой печати, узнали, почему изображение получается зеркальным, и научились переносить краску с рельефной поверхности на бумагу.

А самое главное — самостоятельно создали первый оттиск.

Теперь вы знаете, что для знакомства с ручной печатью не обязательно иметь профессиональную мастерскую.

Достаточно правильно подготовить рабочее место, подобрать материалы и внимательно выполнить несколько простых действий.

Но впереди нас ждёт ещё более интересная часть путешествия.

В отличие от сегодняшнего упражнения, настоящая линогравюра требует специально подготовленной печатной формы. Мы будем учиться создавать её постепенно, начиная с простых рисунков и безопасного знакомства с инструментами.

Маленький секрет напоследок

Посмотрите на свою первую открытку.

Возможно, на ней есть неровная линия, необычное пятнышко или участок, который отпечатался слабее остальных.

Не спешите считать это недостатком.

В ручной печати небольшие особенности часто придают изображению характер. Важно лишь научиться отличать интересную художественную фактуру от технической ошибки.

Со временем вы сможете управлять такими эффектами осознанно.

Помните: мастерство начинается не с идеального результата, а с первого самостоятельного опыта.

Сегодня вы уже сделали то, что ещё недавно казалось незнакомым: создали собственное печатное изображение.

И это только начало!

Заключение главы

Линогравюра — это не просто способ перенести рисунок на бумагу. Это искусство наблюдать, экспериментировать, принимать творческие решения и превращать простые формы в выразительные изображения.

Ваш первый отпечаток может стать началом целой коллекции открыток, художественных работ и подарков, созданных своими руками.

В следующей главе «Мастерская начинается здесь: инструменты, материалы и секреты безопасности» мы подробно познакомимся с материалами для настоящей линогравюры, узнаем, чем отличаются печатные основы, какие резцы используют мастера, как выбрать краску и организовать удобное рабочее место.

А пока сохраните свою первую открытку.

Однажды, рассматривая её рядом со своими новыми работами, вы сможете увидеть, с какой маленькой творческой победы началось ваше путешествие в мир линогравюры.

Глава 2. Мастерская начинается здесь: инструменты, материалы и секреты безопасности.

Введение. Место, где рождаются маленькие шедевры

Представьте небольшой стол у окна. На нём лежат чистые листы бумаги, карандаш, мягкий линолеум, валик и несколько баночек с краской. Рядом — аккуратно разложенные инструменты, каждый из которых предназначен для своей задачи.

Пока здесь нет ни одной готовой гравюры. Но именно с такого простого рабочего места начинается настоящее творчество.

В предыдущей главе вы познакомились с высокой печатью и создали первый оттиск с помощью обычного листа растения. Теперь пришло время сделать следующий шаг — подготовить собственную мастерскую для будущих занятий линогравюрой.

И для этого совершенно не обязательно покупать дорогостоящее оборудование, арендовать помещение или приобретать профессиональный печатный станок.

Домашняя мастерская может разместиться даже на небольшом письменном столе.

Главное — правильно подобрать материалы, понять назначение инструментов и научиться работать безопасно.

В этой главе мы не будем торопиться с вырезанием сложных изображений. Сначала разберёмся, что действительно понадобится начинающему мастеру, а затем выполним практическое задание.

Сегодня вы научитесь организовывать рабочее место, выбирать материалы и подготовите собственный набор для первых занятий линогравюрой.

А в конце создадите небольшой пробный оттиск с помощью готовой печатной формы, чтобы проверить выбранные материалы на практике.

2.1. Почему хорошая мастерская начинается не с дорогих инструментов?

Когда человек впервые интересуется линогравюрой, перед ним открывается огромный выбор материалов.

В магазинах можно увидеть специальные резцы, профессиональные валики, краски, печатные прессы, линолеум разной толщины и множество дополнительных приспособлений.

Возникает желание приобрести всё сразу.

Но начинающему художнику гораздо полезнее собрать небольшой, понятный и удобный набор.

Главный принцип: покупайте только то, назначение чего вы понимаете.

Для первых занятий достаточно нескольких основных материалов.

Позже, когда появится опыт, вы сможете дополнить мастерскую новыми инструментами.

Хороший результат зависит не от количества принадлежностей, а от умения правильно ими пользоваться.

Какие задачи должна решать домашняя мастерская?

Рабочее место для линогравюры должно позволять выполнять пять основных действий:

Создавать эскиз. Придумывать и рисовать изображение.

Переносить рисунок. Размещать изображение на печатной основе.

Подготавливать форму. Вырезать ненужные участки материала, если возраст и навыки позволяют безопасно работать резцами.

Наносить краску. Равномерно покрывать выступающие части формы.

Печатать оттиск. Переносить изображение на бумагу.

Для каждой задачи существуют свои инструменты.

Разберём их по порядку.

2.2. Выбираем основу для линогравюры

Печатная основа — это материал, на котором создаётся рельефное изображение.

Именно от её свойств во многом зависит удобство работы.

Традиционный линолеум для гравюры

Специальный линолеум для художественной печати отличается от обычного напольного покрытия.

Он предназначен для вырезания изображений и создания печатных форм.

Его поверхность достаточно плотная, поэтому готовая форма может выдерживать многократное использование.

Преимущества:

Позволяет создавать чёткие линии.

Подходит для небольших и крупных изображений.

Хорошо работает с красками для высокой печати.

Позволяет многократно печатать с одной формы.

Недостатки:

Для вырезания необходимы острые инструменты.

Плотный материал может потребовать значительного усилия.

Не подходит для самостоятельной резьбы маленькими детьми.

Для взрослых новичков лучше выбирать материал, специально предназначенный для художественной линогравюры.

Мягкие блоки для высокой печати

В художественных магазинах встречаются специальные мягкие блоки для вырезания штампов и гравюр.

Они могут быть изготовлены из синтетических материалов, которые легче обрабатываются, чем традиционный линолеум.

Такие блоки часто удобны для начинающих.

Однако мягкость материала не делает работу резцами безопасной.

Даже при небольшом усилии острый инструмент способен причинить травму.

Поэтому детям младшего возраста лучше использовать заранее подготовленные формы.

Готовые штампы

Для самых первых занятий с детьми подходят готовые резиновые или полимерные штампы.

Они позволяют познакомиться с принципом высокой печати без вырезания.

Ребёнок может самостоятельно выбирать цвет, располагать изображение на бумаге и создавать композицию под наблюдением взрослого.

Совет мастера: для начала достаточно одной небольшой печатной основы размером примерно 10 × 10 см. На ней удобно размещать простые изображения, а расход материалов остаётся небольшим.

2.3. Знакомимся с резцами

Резец — один из главных инструментов линогравюры.

С его помощью художник удаляет участки материала, которые не должны печататься.

Резцы отличаются формой режущей части.

V-образный резец

Его рабочая часть напоминает латинскую букву V.

Он предназначен для создания относительно узких бороздок и линий.

С его помощью можно выполнять контуры, прожилки листьев и другие линейные элементы.

U-образный резец

Рабочая часть имеет округлую форму.

Такие инструменты используют для вырезания более широких углублений и удаления материала.

Ширина резца влияет на характер получаемой линии.

Широкий резец

Предназначен для удаления сравнительно больших участков печатной основы.

Он полезен при подготовке фона вокруг изображения.

Однако начинающим не следует пытаться удалять много материала одним сильным движением.

Важное правило: резец должен двигаться от тела, а свободная рука всегда должна находиться вне направления его движения.

Как выбрать первый набор?

Для знакомства с техникой взрослому начинающему обычно достаточно небольшого набора качественных резцов с несколькими сменными или фиксированными лезвиями.

При покупке обратите внимание на следующие характеристики:

Удобная нескользящая ручка.

Надёжное крепление режущей части.

Наличие защитных колпачков или футляра.

Понятная инструкция производителя.

Соответствие инструмента выбранному материалу.

Не используйте кухонные ножи, канцелярские лезвия или самодельные режущие приспособления вместо специальных резцов.

Для первых занятий детей лучше вообще исключить режущие инструменты из практической части.

2.4. Краски: как выбрать подходящую?

Краска превращает подготовленную форму в настоящее печатное изображение.

Для линогравюры существуют специальные краски, предназначенные для высокой печати.

Они помогают получить равномерный слой и достаточно чёткий отпечаток.

Краски на водной основе

Для домашней мастерской удобны специальные водорастворимые краски для линогравюры.

Их преимущества:

Многие составы не требуют органических растворителей для очистки.

Инструменты обычно можно очистить водой в соответствии с инструкцией.

Подходят для ручной печати.

Доступны в разных цветах.

Однако не все краски на водной основе одинаковы.

Некоторые содержат добавки, которые требуют дополнительных мер предосторожности.

Всегда проверяйте инструкцию, возрастную маркировку и рекомендации производителя.

Можно ли использовать гуашь?

Гуашь подходит для отдельных учебных экспериментов, особенно с простыми штампами.

Но для полноценной линогравюры она не всегда обеспечивает хороший результат.

Гуашь может слишком быстро высыхать, неравномерно распределяться по форме или давать недостаточно чёткие отпечатки.

Поэтому для освоения настоящей линогравюры лучше использовать специализированную краску для высокой печати.

Какие цвета купить сначала?

Начинающему достаточно двух-трёх цветов.

Например:

Чёрный — для контрастной графики.

Красный — для выразительных открыток и декоративных изображений.

Зелёный — для растительных композиций.

Необязательно приобретать большую палитру.

На первых этапах гораздо полезнее научиться получать ровный отпечаток одним цветом.

2.5. Валик: маленький инструмент с большой задачей

Валик помогает распределять краску по поверхности печатной формы.

Для линогравюры используют специальные резиновые валики, которые также называют брейерами.

Почему обычный малярный валик не всегда подходит?

Малярные валики часто имеют мягкую ворсистую поверхность.

Она рассчитана на нанесение краски на стены и другие большие площади.

Для линогравюры такой инструмент может наносить слишком толстый или неравномерный слой.

Специальный валик для высокой печати обычно имеет гладкую рабочую поверхность.

Это позволяет лучше контролировать количество краски.

Какой размер выбрать?

Для небольших открыток удобно использовать валик шириной примерно 5–10 см.

Он не занимает много места и подходит для небольших печатных форм.

Совет мастера: начинайте с одного небольшого валика. Позже вы сможете приобрести дополнительные инструменты для разных цветов.

2.6. Бумага: основа красивого результата

Качество бумаги заметно влияет на внешний вид отпечатка.

Для первых проб не обязательно покупать дорогую художественную бумагу.

Подойдут обычные листы для принтера.

Однако для открыток желательно использовать более плотную основу.

Офисная бумага

Подходит для:

Проверки печатной формы.

Пробных отпечатков.

Изучения количества краски.

Экспериментов с расположением изображения.

Художественная бумага

Может иметь гладкую или слегка фактурную поверхность.

Для ручной печати без пресса часто удобна относительно гладкая бумага, которая хорошо принимает краску.

Плотный картон

Подходит для открыток, но требует предварительной проверки.

На слишком жёстком или сильно фактурном картоне получить равномерный отпечаток вручную бывает сложнее.

Для начала подготовьте два вида бумаги: обычную офисную для проб и плотную бумагу для готовых работ.

2.7. Дополнительные принадлежности

Кроме основных материалов, домашнему мастеру пригодятся несколько простых предметов.

Карандаш и ластик — для создания эскизов.

Линейка — для разметки открыток и расположения рисунка.

Калька — для переноса изображений.

Графитовая копировальная бумага — для переноса рисунка на печатную основу.

Гладкая пластиковая палитра — для раскатывания краски.

Защитный коврик — для сохранения поверхности стола.

Салфетки — для очистки инструментов.

Папка — для хранения готовых отпечатков.

Специальный упор для резьбы — для удержания печатной основы при работе резцами.

Не нужно покупать всё сразу.

Большую часть подготовительных принадлежностей можно найти дома.

2.8. Практический мастер-класс «Моя первая домашняя мастерская»

Продолжительность: 35–50 минут.

Сложность: начальный уровень.

Возраст: дети под наблюдением взрослых и взрослые.

Цель: организовать безопасное рабочее место, подготовить материалы и создать небольшой пробный оттиск с готового штампа.

Сегодня мы не будем пользоваться резцами.

Вместо этого возьмём готовый штамп с простым изображением.

Так вы сможете проверить удобство рабочего места и познакомиться с правильным распределением краски.

Что понадобится?

Подготовьте:

Небольшой устойчивый стол.

Защитную бумагу или коврик.

Готовый резиновый штамп с простым рисунком.

Краску на водной основе, совместимую со штампом.

Подходящую гладкую палитру.

Небольшой валик для печати или губку.

Три листа обычной бумаги.

Один лист плотной бумаги.

Салфетки.

Небольшую коробку для хранения материалов.

Для детей используйте готовый штамп и краску с подходящей возрастной маркировкой. Если штамп рассчитан на штемпельную подушечку, используйте именно её вместо валика.

Шаг 1. Выбираем место для творчества

Время: 5 минут.

Осмотрите помещение и найдите удобное место.

Лучше всего подойдёт стол с хорошим освещением.

Желательно, чтобы рядом находился источник естественного света или настольная лампа.

Убедитесь, что стол не шатается.

Проверьте, достаточно ли места для бумаги и инструментов.

Не размещайте краски рядом с едой, напитками и электрическими приборами.

Если за столом будет работать ребёнок, подберите удобный по высоте стул.

Результат: выбрано безопасное и удобное место для занятий.

Шаг 2. Защищаем рабочую поверхность

Время: 3 минуты.

Положите на стол защитный коврик или несколько листов плотной бумаги.

Убедитесь, что покрытие не скользит.

При необходимости закрепите его подходящим способом, не повреждая стол.

Разместите рядом салфетки.

Для работы с красками на водной основе удобно иметь неподалёку доступ к воде для очистки рук и инструментов.

Результат: стол защищён от случайных загрязнений.

Шаг 3. Разделяем рабочее место на зоны

Время: 5 минут.

Мысленно разделите стол на три части.

Первая зона — подготовка.

Здесь будут находиться бумага, карандаш, линейка и будущие эскизы.

Вторая зона — краска.

Поставьте палитру и положите валик.

Третья зона — печать.

Оставьте свободное место для бумаги и штампа.

Такое расположение помогает избежать случайных пятен на чистых листах.

Практический совет: размещайте краску со стороны ведущей руки, а чистую бумагу — немного дальше от неё.

Результат: материалы расположены удобно и логично.

Шаг 4. Проверяем инструменты

Время: 5 минут.

Возьмите каждый инструмент и внимательно осмотрите его.

Проверьте, нет ли повреждений на валике.

Убедитесь, что поверхность штампа чистая.

Посмотрите срок годности и рекомендации на упаковке краски.

Подготовьте несколько пробных листов.

Если вы приобрели резцы для будущих занятий, пока оставьте их в защитном футляре.

Не проверяйте остроту лезвия пальцами.

Режущие инструменты должны храниться отдельно и быть недоступны маленьким детям.

Результат: все принадлежности проверены и готовы к безопасному использованию.

Шаг 5. Готовим краску к печати

Время: 3 минуты.

Нанесите на палитру небольшое количество подходящей краски.

Возьмите валик и несколько раз прокатайте его по поверхности палитры.

Старайтесь распределить краску тонким равномерным слоем.

Если используется губка, наносите краску лёгкими касаниями.

При работе со штемпельной подушечкой просто подготовьте её согласно инструкции производителя.

Не добавляйте воду без необходимости. Избыточное разбавление может ухудшить качество отпечатка.

Результат: краска подготовлена к нанесению на форму.

Шаг 6. Наносим краску на готовый штамп

Время: 3 минуты.

Положите штамп рельефной стороной вверх на защитную поверхность.

Аккуратно прокатайте валик по выступающим участкам.

Не давите слишком сильно.

Старайтесь не заполнять краской углубления.

Если используете штемпельную подушечку, нанесите краску способом, предусмотренным для конкретного штампа.

Важный момент: для маленьких штампов губка или подходящая подушечка часто удобнее большого валика.

Результат: выступающие части формы покрыты краской.

Шаг 7. Создаём первый пробный отпечаток

Время: 5 минут.

Положите обычный лист бумаги на ровную поверхность.

Возьмите штамп и расположите его над выбранным местом.

Аккуратно опустите штамп на бумагу.

Равномерно прижмите его, не раскачивая и не сдвигая.

Затем поднимите строго вверх.

Посмотрите на получившееся изображение.

Если рисунок чёткий, значит, количество краски и сила нажима подобраны достаточно удачно.

Если изображение получилось бледным, проверьте количество краски и равномерность давления.

Если края размылись, возможно, краски было слишком много или штамп сдвинулся.

Результат: готов первый пробный отпечаток с выбранной формы.

Шаг 8. Делаем открытку

Время: 5–7 минут.

Возьмите лист плотной бумаги.

Если это лист А5, сложите его пополам, чтобы получить открытку формата А6.

Выберите место для изображения.

Нанесите краску на штамп.

Аккуратно прижмите его к лицевой стороне открытки.

Поднимите форму и оставьте изображение высыхать.

После полного высыхания при желании добавьте небольшую надпись.

Например:

«Сделано с любовью».

«Для особенного человека».

«Пусть день будет ярким».

Результат: готова первая открытка, созданная на новом рабочем месте.

Шаг 9. Очищаем инструменты

Время: 5 минут.

После завершения печати необходимо привести рабочее место в порядок.

Сначала удалите остатки краски с палитры салфеткой.

Затем очистите валик и штамп в соответствии с инструкциями производителей.

Если краска допускает очистку водой, промойте подходящие инструменты и тщательно высушите их.

Не погружайте в воду деревянные части инструментов, если производитель этого не разрешает.

Не используйте растворители без необходимости.

Результат: инструменты очищены и готовы к следующему занятию.

Шаг 10. Создаём систему хранения

Время: 5 минут.

Возьмите небольшую коробку или контейнер.

Разместите в нём чистые и полностью высохшие принадлежности.

Карандаши, линейку и бумагу можно хранить отдельно.

Краски закрывайте сразу после использования.

Острые инструменты должны находиться в защитных футлярах, в месте, недоступном детям.

Готовые отпечатки храните в сухой папке, чтобы они не мялись и не пачкались.

Результат: домашняя мастерская полностью организована.

2.9. Как проверить, что мастерская действительно удобна?

После завершения работы оцените своё рабочее место.

Ответьте на несколько простых вопросов.

Достаточно ли света?

Если приходится наклоняться слишком близко к бумаге, освещение стоит улучшить.

Удобно ли расположены инструменты?

Если за каждым предметом приходится тянуться через весь стол, измените расположение.

Легко ли убрать краску?

Если поверхность стола трудно очищается, используйте более подходящее защитное покрытие.

Есть ли место для готовых работ?

Если отпечатки приходится складывать друг на друга до высыхания, выделите отдельную ровную поверхность.

Безопасно ли хранятся резцы?

Если к ним могут получить доступ маленькие дети, необходимо изменить место хранения.

Удобная мастерская — это место, где ничто не отвлекает от творчества.

2.10. Как сэкономить на первых материалах?

Начинающему художнику необязательно приобретать дорогие профессиональные наборы.

Некоторые принадлежности легко заменить доступными аналогами.

Профессиональный материал
Доступный вариант

Специальная палитра
Гладкая пластиковая пластина

Бумага для художественной печати
Офисная бумага для проб

Дорогая система хранения
Обычная коробка с отделениями

Профессиональный печатный станок
Ручное прижатие небольших форм

Большой набор цветов
Одна-две краски для высокой печати

Набор печатных форм
Один готовый штамп для учебных упражнений

Однако есть материалы, на которых не стоит экономить за счёт безопасности.

К ним относятся качественные резцы, устойчивый упор для резьбы и краски с понятной маркировкой.

Никогда не заменяйте специальные резцы случайными острыми предметами.

2.11. Пять правил безопасной линогравюры

Эти правила пригодятся вам во всех следующих главах.

Правило первое. Подготавливайте рабочее место заранее

Не начинайте работу, пока на столе находятся посторонние предметы.

Правило второе. Используйте инструменты по назначению

Не применяйте резцы для открывания упаковок или других бытовых задач.

Правило третье. Работайте резцами только на устойчивой основе

При резьбе необходимо использовать специальный упор или другое подходящее приспособление для надёжной фиксации материала.

Нельзя удерживать печатную форму рукой непосредственно перед движущимся лезвием.

Правило четвёртое. Не торопитесь

Большинство ошибок возникает, когда человек пытается выполнить действие слишком быстро.

Если материал плохо поддаётся обработке, не увеличивайте усилие резко.

Остановитесь и проверьте инструмент, материал и положение рук.

Правило пятое. Учитывайте возраст участников

Дети младшего возраста работают с готовыми формами и безопасными принадлежностями.

Резьба острыми инструментами предназначена для подготовленных участников, способных соблюдать правила безопасности, и требует надлежащего контроля.

Главная цель творчества — удовольствие от процесса без неоправданного риска.

2.12. Творческое задание «Мой набор начинающего художника»

Теперь попробуйте самостоятельно собрать небольшой набор для будущих занятий.

Подготовьте коробку или контейнер.

Разделите материалы на три группы.

Группа первая — для рисования.

Положите карандаш, ластик, линейку и несколько листов бумаги.

Группа вторая — для печати.

Подготовьте валик, краску, палитру и готовый штамп.

Группа третья — для хранения.

Добавьте папку для отпечатков и салфетки.

Режущие инструменты, если они приобретены, храните отдельно в закрытом защитном футляре.

Теперь придумайте название своей домашней мастерской.

Например:

«Мастерская волшебных линий».

«Мир удивительных оттисков».

«Творческая лаборатория».

Можно написать выбранное название на небольшой бумажной карточке и прикрепить к коробке.

Так у ваших материалов появится собственное постоянное место.

2.13. Проверяем полученные знания

Перед переходом к следующей главе убедитесь, что вы разобрались с основами.

Вопрос 1. Для чего нужен валик?

Для равномерного нанесения краски на выступающие участки печатной формы.

Вопрос 2. Почему начинающему мастеру не нужен большой набор красок?

Потому что сначала важно освоить правильное нанесение одного цвета.

Вопрос 3. Можно ли детям самостоятельно пользоваться острыми резцами?

Маленьким детям — нет. Для них следует выбирать готовые формы и занятия без резьбы. Старшим участникам необходимы соответствующая подготовка и непосредственный контроль взрослого.

Вопрос 4. Почему важно делать пробные отпечатки?

Они позволяют проверить количество краски, давление и качество изображения до выполнения основной работы.

Вопрос 5. Где следует хранить готовые отпечатки?

В сухой папке, после полного высыхания краски.

Если вы смогли ответить на эти вопросы, значит, уже хорошо ориентируетесь в устройстве домашней мастерской.

2.14. Маленький творческий эксперимент

Попробуйте напечатать один и тот же штамп на трёх разных видах бумаги.

Для первого отпечатка используйте обычную офисную бумагу.

Для второго — гладкую плотную бумагу.

Для третьего — слегка фактурную художественную бумагу, если она у вас есть.

Используйте одинаковую краску и старайтесь сохранять одинаковое давление.

После высыхания сравните результаты.

Обратите внимание на чёткость линий, насыщенность цвета и равномерность покрытия.

Возможно, вы заметите, что на одной бумаге рисунок получается более контрастным, а на другой — мягким и фактурным.

Это важное открытие: материал, на котором выполняется печать, влияет на художественный результат не меньше, чем сама форма.

Запишите свои наблюдения.

В будущем они помогут выбирать бумагу для разных видов открыток.

2.15. Итоги главы: ваша мастерская готова!

Сегодня вы сделали ещё один важный шаг к освоению линогравюры.

Теперь вы знаете, какие материалы понадобятся для создания печатных форм, чем отличаются основные виды резцов, как выбрать краску, валик и бумагу.

Вы научились организовывать рабочее место, безопасно хранить инструменты и правильно ухаживать за принадлежностями.

А главное — создали пробный оттиск и открытку, используя собственную домашнюю мастерскую.

Теперь у вас есть основа для дальнейших творческих открытий.

Не стремитесь сразу приобрести всё самое дорогое.

Начните с простых материалов, постепенно знакомьтесь с техникой и обращайте внимание на собственные ощущения во время работы.

Если инструмент неудобен, попробуйте подобрать более подходящий.

Если краска ложится неровно, проверьте её количество и совместимость с формой.

Если отпечаток получился не таким, как ожидалось, используйте его как возможность понять свойства материалов.

Каждый небольшой эксперимент делает вас опытнее.

Заключение. От рабочего стола к настоящему искусству

Когда-то ваша мастерская существовала только в воображении.

Теперь у неё есть собственное место, инструменты, материалы и первые результаты.

Пусть пока это всего лишь небольшой стол с коробкой принадлежностей. Именно здесь постепенно будут появляться ваши рисунки, печатные формы, открытки и художественные эксперименты.

Настоящая творческая мастерская определяется не размером помещения, а тем, что в ней создаётся.

В следующей главе «От фантазии к рисунку: создаём свой первый эскиз» мы научимся находить идеи для линогравюры, превращать простые предметы в выразительные изображения и подготавливать рисунки для будущей печатной формы.

Вы узнаете, почему не каждый красивый рисунок одинаково хорошо подходит для гравюры, как работать с силуэтом и контрастом и каким образом обычный карандашный набросок превращается в основу будущего оттиска.

А пока посмотрите на свою подготовленную мастерскую.

Здесь уже есть всё необходимое для следующего шага.

И самое интересное только начинается!

Глава 3. От фантазии к рисунку: создаём свой первый эскиз.

Введение. Каждая гравюра начинается с идеи

Представьте, что перед вами лежит совершенно чистый лист бумаги. Рядом — простой карандаш, ластик и несколько предметов, которые вы видите каждый день: кружка, комнатное растение, яблоко или небольшая игрушка.

На первый взгляд ничего необычного. Но стоит присмотреться, и обычные вещи начинают превращаться в интересные художественные образы.

Изогнутая ручка кружки напоминает полумесяц. Лист растения похож на маленькое дерево. Простое яблоко может стать основой красивой осенней открытки.

Именно так рождаются идеи для линогравюры.

Самое удивительное заключается в том, что для создания выразительного изображения совсем не обязательно уметь профессионально рисовать.

В предыдущих главах вы познакомились с принципом высокой печати, сделали первые отпечатки и подготовили домашнюю мастерскую.

Теперь настало время освоить один из самых интересных этапов — создание собственного эскиза.

Сегодня мы научимся замечать красивые формы в окружающих предметах, превращать их в простые рисунки и подготавливать изображения, которые в дальнейшем можно будет перенести на печатную основу.

А главное — вы самостоятельно создадите первый полноценный эскиз для будущей линогравюры.

И для этого понадобятся только бумага, карандаш и немного фантазии.

3.1. Что такое эскиз и зачем он нужен?

Эскиз — это предварительный рисунок, который помогает художнику продумать будущую работу.

В линогравюре он особенно важен.

В отличие от обычного рисунка карандашом, при создании гравюры изображение необходимо подготовить так, чтобы его можно было перенести на печатную форму и затем вырезать.

Поэтому хороший эскиз должен быть не только красивым, но и удобным для дальнейшей работы.

Представьте, что вы хотите создать открытку с изображением цветка.

На обычном рисунке можно изобразить десятки тонких лепестков, сложные переходы цвета и едва заметные тени.

Но для первой линогравюры такой рисунок окажется слишком сложным.

Гораздо удобнее выбрать цветок с пятью крупными лепестками, выразительной серединкой и несколькими простыми листьями.

После печати такое изображение будет хорошо читаться даже на небольшой открытке.

Главное правило начинающего мастера: чем понятнее форма, тем легче превратить её в выразительный оттиск.

Чем эскиз для линогравюры отличается от обычного рисунка?

У него есть несколько особенностей.

Чёткие контуры. Основные элементы должны легко различаться.

Крупные детали. Слишком маленькие элементы сложно аккуратно вырезать.

Контраст. Важно заранее определить, какие участки будут тёмными, а какие останутся светлыми.

Простая композиция. Изображение должно выглядеть гармонично и не быть перегруженным.

Учёт зеркального отражения. При печати изображение переворачивается относительно печатной формы.

Эти особенности мы будем учитывать на протяжении всего мастер-класса.

3.2. Где искать идеи для первой линогравюры?

Иногда самая сложная задача — решить, что именно нарисовать.

Кажется, что все интересные изображения уже придуманы, а собственная фантазия почему-то молчит.

Но вдохновение часто находится совсем рядом.

Посмотрите вокруг.

На подоконнике стоит цветок. На столе лежит книга. За окном видны деревья. На кухне лежат фрукты.

Каждый из этих предметов может стать основой интересного изображения.

Природа

Природные формы особенно хорошо подходят для начинающих.

Попробуйте изобразить:

Осенний лист с крупными прожилками.

Цветок с пятью лепестками.

Веточку с несколькими листьями.

Гриб с округлой шляпкой.

Солнце над холмами.

Природа предоставляет множество выразительных силуэтов, которые легко упростить.

Животные

Для первых работ лучше выбирать не сложные реалистичные изображения, а простые силуэты.

Например, сидящую кошку с поднятым хвостом, небольшую рыбку, сову или бабочку.

Даже несколько линий могут передать характер животного.

Повседневные предметы

Обычные вещи тоже способны стать интересными художественными образами.

Чашка с паром, раскрытая книга, домик с трубой или воздушный шар — хорошие варианты для первой гравюры.

Праздники и подарки

Если вы хотите создавать открытки, попробуйте начать с простых праздничных изображений.

Сердце, звезда, ёлочка, цветок или подарочная коробка подойдут для небольших работ.

Совет мастера: выбирайте изображение, которое вызывает у вас приятные эмоции. Работать над таким рисунком обычно интереснее.

3.3. Три правила выразительного эскиза

Прежде чем брать карандаш, познакомимся с основами построения изображения.

Правило первое. Начинайте с силуэта

Силуэт — это внешняя форма предмета.

Представьте, что вы смотрите на дерево против яркого закатного неба.

Вы не видите мелких деталей коры или отдельных листьев. Перед вами только тёмная форма дерева.

Но вы всё равно понимаете, что изображено.

Именно такой принцип полезен для линогравюры.

Если предмет можно узнать по одному силуэту, он часто хорошо подходит для печати.

Правило второе. Используйте контраст

В классической одноцветной линогравюре важную роль играет сочетание светлых и тёмных участков.

Например, чёрный силуэт кошки на белом фоне может выглядеть очень выразительно.

Чтобы сделать изображение интереснее, можно добавить несколько светлых деталей внутри тёмной формы.

Однако не стоит перегружать рисунок.

Контраст помогает зрителю сразу понять, на что обратить внимание.

Правило третье. Оставляйте свободное пространство

Не стремитесь заполнить рисунком весь лист.

Иногда небольшое изображение, расположенное в центре композиции, выглядит намного аккуратнее сложной картины с множеством деталей.

Особенно это важно для открыток.

Свободное пространство позволяет добавить надпись или оставить изображение самостоятельным художественным элементом.

3.4. Практический мастер-класс «Кошка среди листьев»

Сегодня мы создадим оригинальный эскиз для будущей линогравюры.

Нашим главным персонажем станет небольшая сидящая кошка, окружённая декоративными листьями.

Почему именно кошка?

У этого животного узнаваемый силуэт: округлая голова, острые ушки, плавная линия спины и длинный хвост.

Даже начинающий художник сможет передать его несколькими простыми линиями.

А декоративные листья помогут создать завершённую композицию для открытки.

Результат мастер-класса: готовый чёрно-белый эскиз размером примерно 10 × 10 см, пригодный для последующего переноса на печатную основу.

35–50 минут

Для начинающих

Без острых инструментов

3.5. Материалы для мастер-класса

Для работы понадобятся:

Материал
Количество

Белая бумага формата А4
2–3 листа

Простой карандаш HB или 2B
1 шт.

Ластик
1 шт.

Линейка
1 шт.

Чёрный фломастер или маркер
1 шт.

Чёрный карандаш
1 шт.

Лист кальки, по желанию
1 шт.

Готовая открытка или лист плотной бумаги для примерки
1 шт.

Все материалы доступны и не требуют специальных художественных навыков.

Для маленьких детей лучше использовать карандаши и фломастеры с соответствующей возрастной маркировкой.

В этом мастер-классе мы будем только рисовать. Резцы и другие острые инструменты не понадобятся.

Шаг 1. Подготавливаем бумагу

Время: 3 минуты.

Положите лист формата А4 перед собой.

С помощью линейки начертите квадрат размером 10 × 10 см.

Не нажимайте на карандаш слишком сильно. Линии должны быть светлыми, чтобы позже их можно было стереть.

Этот квадрат станет границей будущего эскиза.

Внутри него мы будем размещать все элементы изображения.

Оставьте отступ примерно 5–10 мм от краёв квадрата.

Так рисунок не окажется слишком близко к границе будущей печатной формы.

Совет мастера: если у вас пока нет линейки, можно использовать готовый квадратный шаблон из плотной бумаги, подготовленный взрослым.

Результат: подготовлена рабочая область для рисунка.

Шаг 2. Определяем расположение кошки

Время: 4 минуты.

Посмотрите на квадрат и мысленно разделите его на три части по высоте.

В центральной части мы разместим кошку.

Нарисуйте небольшой вертикальный овал — это будет туловище.

Над ним добавьте круг для головы.

Не старайтесь сразу сделать линии идеальными.

Сейчас важно определить основные пропорции.

Голова должна быть немного уже туловища.

Нижнюю часть туловища сделайте более округлой, чтобы кошка выглядела сидящей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.