

ГРАВЮРА В ПОЛІГРАФІЇ

Петрінч Н.М., студентка

Наук. керівник: **Калашнікова О.А.**, ст.викладач

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

Анотація: в статті систематизовані матеріали по розвитку гравюри в поліграфії з XV по XX ст.

Ключові слова: гравюра, поліграфія, офорт, обрізна гравюра на дереві, різцева гравюра на міді, меццо-тінто, олівцева манера, пунктир, літографія, ксилографія. **Анотація. Петринич Н.М. Е.А. Гравюра в полиграфии.** В статье систематизированы материалы о развитии гравюры в полиграфии с XV по XX век.

Ключевые слова: гравюра, полиграфия, офорт, обрезающая гравюра на дереве, резцовая гравюра на меди, меццо-тинто, карандашная манера, пунктир, литография, ксилография.

Annotation. Petrinich N.M. Engraving in polygraphy. This article classifies materials about progress of engraving in printing industry starting from XV to XX centuries.

Keywords. engraving, printing industry, etching, woodcut, copperplate, mezzo-tinto, pencil style, dotted-line, lithography, xylography.

Цель статьи: в контексте исторического развития гравюры проследить ее взаимосвязь с полиграфией.

Анализ публикации: анализ имеющихся публикаций позволяет говорить о том, что этапы становления полиграфии и гравюры хорошо исследованы в работах: Генрих Гусман “О книге”; Западноевропейская гравюра XV-XX веков; С. Львов ”Альбрехт Дюрер“; В.В. Турова “Что такое гравюра”

Однако не совсем четко прослеживается взаимосвязь гравюры с полиграфией.

Постановка проблемы. Взаимосвязь гравюры с полиграфией представляется автором чрезвычайно актуальной проблемой. Современному уровню развития полиграфии предшествовал длительный путь ее становления. Единство изображения и текста стало основной задачей с появлением книгопечатания. Таким образом, гравюра была востребованной не только как репродукционный вид графики, но и как важнейшая составляющая книги и любой печатной продукции с XV в. и до наших дней, что делает данную тему необходимым объектом для изучения.

Результаты исследований. Гутенберг считается изобретателем книгопечатания. Он открыл способ набора текста, но печатание – как технология переноса текстовой и изобразительной информации со специально изготовленного носителя (формы) на запечатываемый материал – было изобретено задолго до него. Самые древние дошедшие до нас оттиски относятся к IV тыс. до н.э. В XII-XIV веках появилась дешевая бумага и стал расти спрос на книги.

Следует отметить, что гравюр догутенберговского периода очень мало, их датировка вызывает споры, так как в большинстве случаев не указывались ни год издания, ни имена гравера, и печатника, поскольку гравюры стремились выдавать за работы, сделанные от руки. К тому же с ранее изготовленных досок оттиски могли отпечатать много лет спустя.

Называть все гравюры того периодаксилографическими, то есть напечатанными с деревянных досок, не совсем верно, поскольку клише изготавливались также из металла. Правда, металлических клише было гораздо меньше, чем деревянных, но вследствие одинаковой техники резьбы определить, из какого материала было сделано клише, практически невозможно.

Производство гравюр от производства книг отделяет только один шаг. Вероятно, в области изготовления книг эволюция шла по тому же пути, что и в печатании гравюр: сначала на доске вырезался только рисунок, а текст от руки вписывался на листы с типографскими оттисками гравюр; затем перешли к вырезанию на доске и текста, поясняющего рисунок; в дальнейшем стали вырезать на досках только текст, без иллюстраций.

До нашего времени дошло очень немного образцовксилографических книг, поскольку они были дешевле рукописных, хранившихся вследствие своей дороговизны весьма бережно. Продавались странствующими монахами и другими торговцами, а приобретались людьми, не имевшими библиотек. При чтении такие книги постепенно изнашивались, ветшали и уничтожались.

Эти, а также некоторые другие, бывшие в меньшем ходу книги, представляют собой главным образом собрания рисунков без текста или с краткими подписями.

Техника печати с металлических клише с выпуклым рисунком мало чем отличалась от техники печати с деревянных досок. Металлические (медные) доски брались более тонкие, чем деревянные, а режущий инструмент был еще более твердым и острым. После изготовления клише печатание выполняли тем же способом.

Дата создания первойксилографической книги неизвестна, но скорее всего, это искусство возникло в первой четверти XV века и развилось во второй его четверти 1425-1450 годы.

Изготовлениемксилографических книг первыми занялись, вероятно, монастыри северо-западной Европы (Голландия и близкие к ней города Франции и Германии) – по крайней мере, именно оттуда происходит большинство сохранившихся экземпляров этого периода, напечатанных с досок.

Естественно, нужно было увеличить скорость изготовления, и сделать их дешевле. Наиболее актуальной задачей было изобретение способа набора текста, что и сделал Гутенберг.

К концу XV века возможности обрешной гравюры на дереве уже не удовлетворяли художников. Ей на смену пришла гравюра на меди. Вазари в

своей книге «Le vite de piu eccellenti pittori, scultori, ed architetti...», вышедшей в 1550 году, рассказал, что гравюра на меди была изобретена итальянскими ювелирами, изготовлявшими ниелли – ювелирные изделия с чернетью, которой набивались углубления в виде линий, точек и пр., составляющих черные узоры на блестящей поверхности металла. Вазари сообщает, будто бы один ниеллятор из Флоренции, Мазо Финигуэрра, около 1460 года однажды готовил таким образом ниелль, а какая-то женщина положила в это время только что выстиранное белье на стол, где находилась ниелль, и еще не высохшая чернеть с ниелли перешла на белье и отпечаталась там в виде картинки. Финигуэрра повторил опыт, затем попробовал сделать оттиски на бумаге, и таким образом была изобретена углубленная гравюра на меди.

Первая книга, иллюстрированная с медных гравюр, вышла во Флоренции в печатне Никколо ди Лоренцо 10 сентября 1477 года. Это сочинение Антонио (Беттини) да Сиена «El monte sancto di Dio» («Святая гора Божия»), в котором помещены три гравюры, отпечатанные с медных досок.

До совершенства довел технику резцовой гравюры на меди Мартин Шонгауэр (1450–1491) из Кольмара. Большую известность приобрел и гравер Марк Антонио Раймонди (1475–1534) из Болоньи, исполнивший на меди копии картин Рафаэля, Микеланджело и других художников. Раймонди даже навлек на себя гнев папы Климента VII (Юлия Медичи) за сюиту (собрание) гравюр со знаменитых шестнадцати «Эротических поз» ученика Рафаэля, Джулио Романо, к которой поэт Аретино написал не менее знаменитые «Sonetti lussuriosi». Раймонди был брошен в тюрьму, и это, кажется, первый известный случай административного преследования иллюстратора. Впрочем, впоследствии Раймонди вернул благоволение папы, исполнив несколько превосходных гравюр на религиозные темы из которых папе больше всего понравились «Мучения св. Лаврентия». Шедевром Раймонди считается «Луcreция, поражающая себя кинжалом». Не брезговал Раймонди и подделкой гравюр Альбрехта Дюрера. За это ему пришлось даже отвечать на суде по иску самого Дюрера и от Раймонди потребовали не ставить на своих работах марку Дюрера.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) был не только художником, гравером, печатником, но и писателем, оставившим после себя несколько книг, в том числе руководство по пропорции в искусствах вообще и в типографском искусстве в частности. Он родился в Нюрнберге, отец его был золотых дел мастером и научил мальчика своему искусству. Дюрер был крестником работавшего в этом городе печатника Кобергера.

Дюрер внес немало усовершенствований в граверное искусство. Гравюра на дереве до него была главным образом очерковой, а живость ей придавали раскраской. Дюрер же ввел в технику гравюры тонкие штрихи, дающие тени и полутона, благодаря этому его работы не схематичны. Он и его ученики выполнили сотни гравюр на дереве, причем некоторые поражают своими размерами.

Ручная механическая гравюра на меди – техника очень трудоемкая, поэтому в XVI веке ее вытеснил офорт. Офорты Дюрера, были далеки от совершенства – на новую высоту офорт подняли Ван Дейк (1599–1641), Рембрандт (1606–1669) и Жак Калло (1592–1635).

В XVII веке появилась новая техника изготовления гравюр – меццотинто («черная манера»). Ее изобрел художник и медальер (специалист по изготовлению медалей) Людвиг фон Зиген (1609–1676).

Стремление придать гравюре больше жизненности привело к открытию точечного, пунктирного способа выполнения гравюр.

Изобретение карандашной манеры приписывают талантливому французскому гравёру XVIII века Жан-Шарлю Франсуа (1703–1757) и относят его к 1740 году. До совершенства карандашная манера была доведена Жилем Демарто (1729–1776).

На смену меццотинто пришла акватинта – создание шероховатой поверхности формы путем травления.

Закономерным итогом развития гравюры стала разработка способов репродуцирования многокрасочных изображений. Работы Ньютона (1642–1727) по разложению солнечного спектра на семь основных цветов очень помогли в этом, а открытие им возможности получать множество цветов путем смешения трех основных красок – голубой, желтой и пурпурной – позволило вплотную подойти к многокрасочной печати.

Принципиальное значение в этой области имели опыты изобретателя трехцветной печати, немца по происхождению, работавшего в разных европейских странах, Якоба Христофора Леблona (1667 – 1741). Он начал экспериментировать в области цветной печати около 1710 года в Амстердаме. В 1720 – 1722 годы в результате ряда проведенных экспериментов Леблон сделал открытие исключительной важности. Его современники печатали цветные работы с пяти и более досок. Оказалось, что практически тех же результатов можно достичь, пользуясь в основном всего тремя цветами, путем их смешения – желтым, красным и синим, которые дают полный цветовой спектр.

К сожалению, ни одному из последователей Леблona не удалось достичь высот его мастерства. Иллюстрированные лучшими художниками и гравёрами издания XVIII века были очень дороги. Так, роскошный *Virgilius* в издании Дидо *in folio* 1798 года, с 25 гравюрами, изданный всего в 250 экземплярах, стоил 900 франков.

В XVIII веке Иоганн Готтлиб Иммануэль Брейткопф (1719–1794), основатель знаменитой издательской фирмы в Лейпциге, математик по образованию, поставил себе задачей создать способ набора изобразительной информации.

Совершить переворот в деле печатания иллюстраций выпало на долю Алоизия Зенефельдера. Сын бедного актера, он родился в 1771 году в Праге.

В 1797 году Зенефельдер открыл литографию – печатание с гладкого камня. Уже 19 мая 1798 года некий торговец нотами по фамилии Фальтер написал торговцу нотами Гомбарту в Аугсбурге, что он может предложить сонату за 30 крейцеров вместо прежних 1 гульдена 30 крейцеров, так как соната напечатана «новым способом», который сам Зенефельдер назвал «химическим печатанием». В том же году появляется первый, напечатанный с камня рисунок, – виньетка-концовка к романсу, изображающая горящий дом.

Благодаря большим размерам камней, литографию в XIX веке считали незаменимой, поскольку она дала возможность печатать очень большие по формату рисунки и чертежи, что было неудобно и сложно при гравировании на меди или при изготовлении цинковых клише.

Зенефельдер работал и над многокрасочной печатью. Литография позволяла качественно репродуцировать как прозрачные акварельные рисунки, так и картины масляными красками. Печатание на бумаге, похожей по выделке на холст или полотно, и последующее покрытие оттиска лаком давало очень близкое сходство с картиной.

Одно время казалось, что литография вытеснит все другие способы иллюстрирования книг, однако у этой технологии был свой недостаток – необходимость печатать рисунки отдельно от текста. Страницы, на которых присутствовали и текст и графика, приходилось печатать в два прогона на разных машинах, что, конечно же, было неудобно. И полиграфисты вспомнили гравюру на дереве.

Расцвет гравюры на дереве во второй половине XIX века связан с обладающим колоссальной работоспособностью и талантом художником Гюставом Доре (1833–1883), создавшим в 1854 году 500 гравюр к истории России на французском языке, в 1855 году – 425 гравюр к «Озорным рассказам» Бальзака, а также тысячи гравюр к изданиям таких гениальных произведений, как «Божественная комедия» Данте, «Дон-Кихот» Сервантеса, «Неистовый Роланд» Ариосто, «Басни» Лафонтена, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле и многих других.

В 20-х годах XIX века Вильям Сей начал развивать технику гравирования на стали.

Таким образом, спустя три столетия гравирование вернулось к железной пластинке Альбрехта Дюрера. Естественно, все достижения гравирования на меди были использованы граверами на стали. В 1843 году Кюрмер вернулся к гравюре на меди и напечатал сказки Перро, где весь текст, кроме предисловия, был гравирован на меди вместе с виньетками сверху каждой страницы, фронтиспис был гравирован на стали, а обложка напечатана литографским способом.

В середине 40-х годов XIX века друг с другом соперничали гравюра на стали, заменяющая гравюру на меди, гравюра на дереве и литография. В это

время начался перелом в книготорговле: великолепно иллюстрированные, позднее ставшие предметом охоты библиофилов книги расхилились все хуже, а спрос на дешевые издания стремительно рос. С 50-х годов началась новая эпоха в жизни человечества: книги, газеты, журналы становятся общедоступными. И тщетно пытался в 70-80-х годах издатель Жюост (D. Jouaust) возродить художественную книгу с медными офортами, издав 110 томов своей *Bibliothèque artistique*. Несмотря на то, что эти томики издавались малым тиражом, и в них были включены крупнейшие произведения французской и мировой литературы, они не пользовались особым спросом, и не принесли издателю ожидаемого дохода. Гравюра на меди делала эти книги чрезмерно дорогими, они не могли соперничать с изданиями, в которых использовались дешевые фотомеханические методы репродуцирования иллюстраций.

После открытия в 1839 году первого способа фотографирования – дагерротипии – сотни исследователей начали работать над проблемой применения фотографирования для иллюстрирования печатной продукции. Настойчивый труд полиграфистов и химиков принес результаты – были открыты сотни способов иллюстрирования при помощи фотографии.

Напомним, что разложение белого света на три спектральные составляющие – зеленую, красную и синюю – открыл Ньютон. Для реализации печати цветных изображений было изобретено цветоделение – разделение цветных изображений на три составляющие, которые печатались голубой, пурпурной и желтой красками. Голубая краска поглощает красное излучение, пурпурная – зеленое, желтая – синее. Таким образом, наложение и оптическое взаимодействие этих красок позволяют воспроизводить широкий спектр цветов. Со временем для лучшего воспроизведения теней и повышения четкости деталей изображения триаду красок дополнили четвертой – черной.

Фотохимические процессы позволили значительно удешевить и сократить время изготовления форм для печати иллюстраций. Например, в одной из лучших в России по качеству воспроизведения иллюстраций типографии «товарищества Р.Голике и А.Вильборга» (позже – имени первопечатника Ивана Федорова) при изготовлении трехцветных клише «если утром оригинал поступил в фотографию, то уже к вечеру того же дня можно иметь копии для травления на цинке» (Гордилей А. Цинкография и автотипия. СПб., 1915).

Еще одним нововведением XIX века, также ускоряющим и удешевляющим изготовление форм для печати иллюстраций, стало применение в типографском искусстве гальванопластики и гальваностегии.

Мы рассмотрели практически все основные этапы развития гравюры. Многие методы изготовления гравюр до сих пор используются художниками.

Выводы:

1. Появлению фотомеханического способа создания цветного изображения предшествовали:

- обрезающая гравюра на дереве;
- резцовая гравюра на меди;
- офорт;
- меццо-тинто;
- карандашная манера;
- пунктир;
- литография;
- ксилография.

2. Возникновение цветной гравюры связано с репродуцированием.

3. Открытие Я. Х. Леблоном принципа трехцветной печати используется в полиграфии до настоящего времени.

Литература:

1. Гусман Генрих “О книге”. – Москва. Издательство “Книга”, 1982г. – 325с.
2. “Западноевропейская гравюра XV-XX веков”. – Москва. Издательство “Искусство”, 1985г. – 465с.
3. Кристеллер П. “История европейской гравюры”. – Москва. Издательство “Искусство”, 1939г. – 514с.
4. Львов Сергей ”Альбрехт Дюрер“. – Москва. издательство “Искусство”, 1985г. – 281с.
5. Турова В.В. “Что такое гравюра”. – Москва. Издательство “Изобразительное искусство”, 1986г. – 198с.
6. Флеккель М.И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. – М., 1982.

Надійшла до редакції 13.04.2007