

Графика: видовая специфика, особенности художественного

языка, основная проблематика, терминология | 1

Графика (др.-греч. γράφικος — письменный, от др.-греч. γράφω — записывать, писать)

— вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль.

П.А.Флоренский определяет графику как искусство, в котором основным формообразующим элементом является *линия* «как изобразительный символ некоторого направления, некоторого движения». На основании анализа выразительных возможностей линии и пятна, взятых в оппозиции друг к другу, Флоренский даже предлагает изменить принятую в искусствоведении систему классификации искусств. Все произведения пластического искусства, в которых основным формообразующим элементом является линия, относить к графике, а те, выразительный язык которых основан на пятне (и его крайней форме – точке), считать произведениями живописи.

Активную роль в графике играют *фактура* бумаги и используемые материалы, специфика графической техник и приёмов. Особое место занимают в графике неизобразительные элементы — чисто декоративные мотивы, орнамент, текст, представляющий собой систему графических знаков. «Графика обладает широчайшим диапазоном функций, видов, жанров, художественных средств, создающих в своей совокупности неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира, выражения чувства и мысли художника. Различны и способы общения зрителя с произведениями графики — от массового воздействия плаката до интимного восприятия наброска, иллюстрации, миниатюрных произведений, требующих внимательного рассматривания вблизи. Важными особенностями графики являются её способность быстро откликаться на актуальные события, удобство тиражирования во многих экземплярах, возможность последовательного раскрытия замысла в ряде изображений. В современной графике определилась тенденция индивидуалистического эстетизма, узко формальных и технических экспериментов».

Видовая специфика графики

При работе в графике обычно используют один или два цвета, кроме основного черного или красно-коричневого цвета сангины, можно использовать белый, в особенности на тонированной бумаге. Но при работе пастелью может использоваться вся цветовая палитра как в живописи, согласно современной музейной классификации, работа пастелью на бумаге тоже относится к графике. Кроме контурной линии, в графическом искусстве широко используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или реже — фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для графических работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы.

Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 2

Наиболее общий отличительный признак графики — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги (по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского, — «воздух белого листа»). В графике, в частности, в гравюрах, может использоваться большое число цветов (при создании некоторых гравюр может использоваться более десятка печатных форм, каждая из которых «добавляет» свой цвет).

Понятие «графика», по способу создания изображения, включает в себя два больших объёма: «печатная или тиражная графика» и «уникальная графика». Уникальная графика — произведения, созданные в единственном экземпляре (рисунок, аппликация и т. п.). Печатная графика — произведения, созданные с использованием авторских (изготовленных автором-художником) печатных форм, с которых печатают тираж эстампов (от 2-3 оттисков до 500-1000 экземпляров, в зависимости от техники и задачи).

В зависимости от предназначения графика подразделяется на несколько видов:

- Станковая графика (станковый рисунок, эстамп)
- Книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.)
- Журнальная и газетная графика
- Прикладная графика, (плакат и пр.)
- Компьютерная графика
- Промышленная графика

и некоторые другие виды графики. Как проявления массовой культуры специфическими видами графики являются в станковой печатной графике — лубок, а в газетно-журнальной — карикатура. Относительно молодой областью графики является также плакат, который в современных формах сложился в XIX веке как вид торговой и театральной рекламы (афиши Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрека), а затем стал выполнять и задачи политической агитации (плакаты В. В. Маяковского, Д. С. Моора, А. А. Дейнеки в СССР и Т. Трепковского — в Польше).

Особенности художественного языка графики, терминология

Существенным и характерным признаком **искусства графики** следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка.

Основными **выразительными средствами графики** являются **линия, штрих, пятно, фактура**. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги.

Основные особенности искусства графики сводятся к следующему:

- — графика - такой вид изобразительного искусства, основу которого составляет

Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 3
рисунок; главными выразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, фактура, светотень;

- — цвет в графике применяется более ограниченно и условно,
- — изобразительный язык графики отличается лаконичностью в применении художественных средств;
- — основным материалом, на котором исполняются и тиражируются произведения графики, является бумага;
- — значительная часть графического искусства тесно связана с печатью, с возможностью тиражирования произведений;
- — создание произведений в графике требует относительно меньшего времени, чем в других изобразительных искусствах;
- — относительная простота техники, подвижность материалов, лаконизм и точность художественного языка делают графику искусством оперативным, а возможность широкого распространения – самым массовым видом изобразительного искусства.

Кроме многообразия типов, разнообразны и материалы рисунка. Нам известно много замечательных произведений графики в технике карандаша. Художники пользуются довольно разнообразным ассортиментом карандашей. Самыми распространенными являются графитные карандаши различных степеней мягкости. Штрих графического карандаша отличается красивым серым тоном и имеет легкий отблеск. Очень красивый насыщенно черный и бархатный штрих дают так называемые итальянские и угольные карандаши. Нередко графики работают карандашами, изготовленными из цветных пигментов (сангина, цветные меловые карандаши и др.). Карандаш – материал очень гибкий, послушный и позволяющий разнообразно работать в пределах небольшого листа.

Уголь является излюбленным материалом многих художников. Угольный рисунок обычно выполняется на шероховатой бумаге, а иногда на холсте, и отличается красивым бархатистым тоном, широким и энергичным штрихом.

Часто встречается в графике соус – рисовальный материал из очень мелкого черного порошка, скрепленного клеящим веществом. Иногда соус применяется в виде сухого порошка, но чаще всего разбавляется водой.

Особым качеством обладает перьевой рисунок. Работает художник разбавленной тушью или специальными чернилами, применяя обычные стальные, а также гусиные и тростниковые перья, особым способом затачивая их. Перьевой рисунок красив своей четкостью, чистотой и изяществом разнообразных по форме штрихов.

Широко распространен в графике прием рисования жидкими черными материалами (чаще всего тушью) при помощи кистей, так называемого фетрового пера или заточенных деревянных палочек. Этот прием отличается очень разнообразным, свободным и темпераментным сочетанием штрихов одного глубокого черного тона.

Но особенно широко распространена в графике работа тушью, черной акварелью, гуашью, темперой и другими черными материалами, разбавленными водой.

Бесконечны тональные нюансы этой техники. Необычайного совершенства достигли в этой области китайские мастера. Трудно передать все богатство этой техники. В одних местах рисунка художник быстрым и точным движением наносит тушь более сухой кистью, тушь не успевает расплыться на бумаге и ложится четко. В других местах влажная кисть намеренно дольше задерживается на бумаге, тушь расплзается и дает мягкие, расплывчатые сочные пятна.

Рисунки выполняются не только в какой-нибудь одной технике. Очень часто графики в одной работе сочетают две, три и даже большее число различных техник, что расширяет творческие возможности и обогащает запас изобразительных средств художника. Нередко станковые произведения выполняются черным материалом с применением цвета в характерной для графики сдержанной, скупой манере цветовых решений.

— **Линия** — главное выразительное средство графики. Именно она запечатлевает неуловимое мгновение жизни. Сплетаясь в многообразные формы, она бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Благодаря многообразию материалов (уголь, тушь, итальянский карандаш, гелиевая ручка и т.д.) линия может быть предельно многообразной. «Линия передаёт не только характер изображаемого предмета, но и эмоциональное состояние самого автора, поэтому она может быть решительное и сметой, порывистой и стремительной, неуверенной и робкой т. д. Например, Анри Матисс широкими спокойными, гармоническими и широкими линиями создаёт свои образы. Эта линия говорит о творческой уверенности художника. А вот рисунки Ван Гога и Врубеля отличает нервное восприятие мира, Ван Гог рисует линию взволнованно-ярко, а Врубель трепетно-прерывисто».

— **Штрих, тон и пятно**, контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или реже — фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для графических работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Наиболее общий отличительный признак графики — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги (по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского, — «воздух белого листа»).

К штриховке относятся: Вертикальная (параллельная) штриховка, горизонтальная (перпендикулярная) штриховка, клиновидная диагональная штриховка, мягкая перекрестная штриховка, небрежная перекрестная штриховка, штриховка прерывистыми линиями, штриховка точкой.

— **«Контур»**. Добиться большей выразительности при помощи этого средства можно при использовании чёрного цвета на белом листе. Именно поэтому графику часто называют искусством чёрного и белого. Художественно-выразительные достоинства

Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 5
графики заключаются в её лаконизме, ёмкости образов, концентрации и строгом отборе средств. Некоторая недосказанность. Условное обозначение предмета, как бы намёк не него, составляет особую значимость чёрно-белого графического изображения, рассчитаны на активную работу воображения зрителя».

— **Силуэт**. Для создания графического рисунка необходимо заботиться о его лаконичности и выразительности.

— **Перспектива** (геометрическая, воздушная), пропорции, детализация переднего плана — способы передачи пространства на плоскости.

— **Светотень** — наблюдаемое на поверхности объекта распределение освещённости, создающей шкалу яркостей.

— **Ритм** — чередование каких-либо элементов изображения, происходящее с определенной последовательностью, частотой.

— **Контраст** — это какая-либо разница между частями изображения. Существует огромное множество разных видов контраста. Например: оптический контраст – различимость наблюдаемого предмета и окружающего его фона; контраст освещения – это контраст между яркостью освещения предметов.

— **Симметрия и асимметрия** — Симметрия в переводе с греческого означает гармония, соразмерность, противоположностью симметрии является асимметрия. Она больше акцентирует внимание зрителя на динамичности построения композиции, выявляя ее скрытую способность к движению. Уравновешенность симметрии и асимметрии достигается по-разному. В симметричной композиции равновесие устанавливается почти с геометрической точностью и регулируется соразмерностью и повторением второстепенных деталей, группирующихся в основном вокруг композиционного центра. В асимметрии уравновешенность элементов композиции опирается на большое мастерство художника. Здесь равновесие зависит от умелого распределения больших и малых величин, противопоставления линий, тоновых пятен, использования контрастов и гармоний.

Все эти средства могут использоваться в работе одновременно, но предпочтительнее отдавать внимание одному из них. Благодаря графике мысль, наблюдение фиксируются на бумаге. Графика выявляет отношение исполнителя к изображаемому объекту. Почерк художника отражает его душевное состояние, его личность, отношение к миру, темперамент, вкус, движение руки всегда отражается в его творчестве, они создают неповторимый стиль, творческий почерк, по которому работа легко узнаётся.

С помощью одних и тех же средств передаётся автором свое восприятие мира. Все зависит от того, как он использует эти средства, как он ведёт линию и кладёт пятно. В какой пропорции берёт черное и белое и т. д.

Наследие графического искусства многообразно. Оно отмечено работами таких

Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 6
всемирно известных мастеров, как Альбрехт Дюрер(1471-1528), Франсиско Гойя(1746 — 1828), Гюстав Доре(1832-1883), японских художников Китагава Утамаро(1753-1806), Хиросиге Андо(1797-1858) и гравёра и рисовальщика Хокусай Кацусика(1760-1849), чьё творчество оказало значительное влияние на европейское искусство конца XIX — начала XX вв.

Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.) и практически неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира.

Не обладая таким объёмом полноты возможностей, как живопись, в создании пространственной иллюзии реального мира, графика с большой свободой и гибкостью варьирует степень пространственности и плоскостности; для графических произведений могут быть свойственны тщательность объёмно-пространственного построения, обстоятельность разработки тончайших элементов фактуры и выявления структуры предмета.

Художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета, как бы намёком на него, обращаясь к воображению зрителя; незаконченность и лаконизм при этом служат одним из главных средств выразительности. Ёмкость образа в графике часто достигается экономией и концентрацией художественных средств, изобразительными графическими метафорами, что позволяет сравнивать графику с поэзией.

Основная проблематика графики

Принципиальное отличие графики от живописи (позднее мы более подробно остановимся на этой проблеме) заключается не столько в том, как это обычно говорят, что графика — это «искусство черно-белого» (цвет может играть в графике весьма существенную роль), сколько в совершенно особом отношении между изображением и фоном, в специфическом понимании пространства. Если живопись по самому существу своему должна скрывать плоскость изображения (холст, дерево и т. п.) для создания объёмной пространственной иллюзии, то художественный эффект графики как раз состоит в своеобразном конфликте между плоскостью и пространством, между объёмным изображением и белой, пустой плоскостью бумажного листа.

Проблема цвета:

Главное воздействие графики основано на контрастах черного и белого, в виде линий или тонов. И вместе с тем в графике с самого начала наблюдалась тенденция к многокрасочности. Вспомним, что японская ксилография скоро перешла на многоцветность и осталась ей верна. В Европе тоже делались неоднократные попытки цветной гравюры. Одной из первых, как мы знаем, была сделана попытка в области ксилографии — так называемое кьяроскуро — монументальное и вместе с тем в высокой мере графическое решение проблемы. В XVII веке попытки продолжались

Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 7
главным образом в области углубленной печати на металле. При этом наметились три основных способа:

1. 1. Печатание с одной доски в один тон (черный, бурый, сангина и т. п.).
2. 2. Печатание с одной доски в несколько тонов (раскраска от руки, тампонами).
3. 3. Печатание с нескольких досок (цветная гравюра в настоящем смысле слова).

Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может (и не должна) соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и оперировать цветовым богатством, доступным только одной живописи. И все же искусство графики *использует цвет и решает проблемы цветовых отношений в своих произведениях.* Но в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, **цветовые решения в графике условны, символичны.** В графике цвет используется **как ассоциативный символ**, как ключ к более богатой трактовке черного, белого и серого. Кроме того, при работе с основным в графике черным цветом на белой бумаге различают множество *оттенков черного* – от самых теплых до холодных. Бумага также никогда не бывает абсолютно белой и однородной по фактуре, практически всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. График подбирает, в каждом отдельном случае, цвет и фактуру бумаги, используя ее отличительные качества в своих целях.

А также проблема светотени, похожести и прочие проблемы, присущие изобразительному искусству в целом. Наверное.

Литры

Костин, В.И. Язык изобразительного искусства [Текст] / В.И. Костин, В.А. Юматов. — М.: Советский художник, 1978.

Сокольникова, Н. М. Изо и методика его преподавания в начальной школе [Текст] / Сокольникова Н. М. — М.: Дрофа, 1999

Горощенко, Г.Т. Основы композиции [Текст] / Г.Т. Горощенко. — М.: Советский художник, 1985

Гончаров, А. Д. Художник и книга [Текст] / А. Д. Гончаров. — М.: Искусство книги, 1964

Фаворский, В.А. О рисунке и композиции [Текст] / В. А. Фаворский. / — М.: Фрунзе, 1966

Бусыгина, Е. История графики: Владимир Андреевич Фаворский [Электронный ресурс] / Бусыгина Е. // graphic.org.ru/favorskij.html/

Дехтерев, Б. А. Что такое иллюстрация

Графика: видовая специфика, особенности художественного
языка, основная проблематика, терминология | 8
Живопись: краткий словарь терминов [Электронный ресурс] /Иллюстрация:
изобразительное искусство // bibliotekar.ru/slovarZhivopis/107.htm/