Графическим искусством, или графикой (от греч. «grafo» – пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

## Хронология графических техник

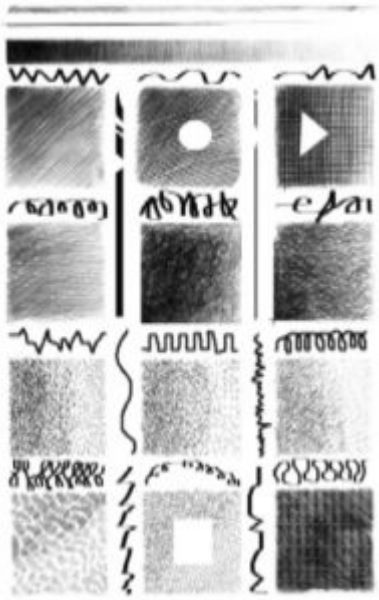
- Продольная ксилография (Китай) 868 г.
- Продольная ксилография (Европа) ок. 1418 г.
- Резцовая гравюра (Италия) 1446 г.
- Печатный станок (Германия) 1450 г.
- Сухая игла (Италия) XV в.
- Пунктирная манера (Италия) XV – XVI в.
- Офорт (Швейцария) 1513 г.
- Меццо-тинто (Германия) 1642 г.
- Монотипия (Италия) XVII в.
- Торцовая ксилография ок. 1709 г.
- Мягкий лак (Англия) XVIII в.
- Карандашная манера (Франция) 1750 г.
- Акватинта (Франция) 1768 г.
- Лавис (Франция) 1768 г.
- Литография (Германия) 1796 г.
- Линогравюра (Франция ?) XIX – XX в.
- Шелкография (США) 1909 г.
- Гравюра на картоне (СССР) 1924 г.
- Ксерография (США) 1937 г.
- Компьютерная графика (США) 1938 г.
- Флоротипия (Л.Антимонов – Беларусь) 1976 г.

Прежде всего, графика – искусство, основу которого составляет рисунок, цвет в графике не является главным, как, например, в живописи.

Графика несёт не конкретный, реальный образ вещи, а как бы уподобление, иносказание, превращение, в произведениях графики возникает колебание между реальным образом и знаком. **Основными изобразительными средствами графики** являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. Линия– это след от движения точки на плоскости. Она может быть самой разнообразной по начертанию и длине. Чем меньше точка, тем тоньше будет линия. Различают три типа линий: изобразительную, каллиграфическую и геометрическую. По начертанию они бывают прямые, волнистые и комбинированные. Задача линии в определении границы формы, объединении и связывании изобразительных элементов, взаимодействии с плоскостью. Короткие линии называются штрихами. Задача штриха в передаче пятна и фактуры. Взаимодействуя с линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства.

В художественной практике линия и штрих обладают большими выразительными возможностями. Их бесконечное разнообразие можно обнаружить в произведениях графики разных эпох.

Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов (живописность и «бархатистость» офорта, создающего богатые пространственные и светотеневые переходы, четкость и гибкая контрастность ксилографии, легкие светотеневые нюансы литографии, декоративная броскость линогравюры и т.д.).



*Изобразительные средства графики*

Наиболее отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в создании которого играет фон бумаги или, по выражению графика В.Л.Фаворского, «воздух белого листа». Графика почти всегда противится иллюзии пространства и телесности.

Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может (и не должна) соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и гнаться за цветовым богатством, доступным только одной живописи.

Признавая рисунок определяющим, ведущим началом графики, нельзя думать, что этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые задачи.

Возможности эмоционального воздействия цвета, его свойства использует и графика. Но в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, цветовые решения в графике существенно отличаются от цветового решения в живописи. При работе черным материалом на белой бумаге различают массу

*А.Дорошенко. Лист из серии «Гений места».*
*Дипломная работа. Тушь, перо, 1999.*

оттенков черного – от самых теплых до самых холодных. Бумага также почти никогда не бывает абсолютно белой, а всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. Графику вовсе не безразлично, какой цвет избрать и на какой бумаге работать в каждом отдельном случае. Очень часто художник к черно-белому изображению привлекает всего один цвет, который становится особо значительным, впечатл яющим. Привлекая два-три цвета, редко больше, график бывает занят поисками силы каждого цвета, наиболее выразительного его расположения, учитывает взаимодействие соседних цветов, возможные наложения их друг на друга.

А к какому виду искусства относится множество самостоятельных произведений, созданных в техниках акварели, гуаши, пастели? Такого рода произведения, очевидно, относятся к искусству живописи. Хотя они и исполнены на «традиционном» графическом материале – бумаге, но в них решаются те же многообразные и тончайшие цветовые задачи, как, скажем, в масляной живописи. Акварель, гуашь и пастель, конечно, применяются художником в графических произведениях, но со свойственными графике сдержанностью, скупостью и условностью.

Остановимся на понятиях живописности и графичности, с которыми приходится нередко встречаться. Когда говорят о живописности, то хотят подчеркнуть богатство

контрастов, гибкость и разнообразие цветовых и тональных отношений, позволяющих избавиться в произведении искусства от ощущения скованности, неподвижности, создать впечатление живости, изменчивости, присущих окружающему нас миру. В этом смысле живописность свойственна произведениям и графики, и скульптуры, и других видов искусства. Если же говорят, к примеру, о графичности живописного произведения, то имеют в виду резко выраженный рисунок, чёткое отделение друг от друга элементов картины, а также преобладание скупых, лаконичных цветовых отношений.

Существенным и характерным **признаком искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка.** Это обусловлено своеобразными задачами графики, характером и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении. Характерным признаком графического искусства является и то, что главным материалом для создания и размножения графических произведений является бумага, а также его связь с процессами печати. Так называемая печатная форма, с которой производится печатание, может создаваться самим автором (эстамп) или фотомеханическим, машинным путем (плакат, книжная и прикладная графика). Следовательно, графика располагает счастливой возможностью множественного повторения (тиража) своих произведений.

Важнейшим качеством искусства графики является массовость. Ясность, лаконизм и выразительность художественного языка, доступность, простота материалов, небольшие размеры работ требуют относительно меньшего времени и сил на создание графического художественного произведения по сравнению с другими видами изобразительного искусства.

Графика – самое древнее из всех изобразительных искусств. Первые графические изображения возникли на самых ранних стадиях развития человеческого общества – в эпоху неолита и в бронзовом веке. Ещё до того, как древний человек обратился к опытам в скульптуре и живописи, он создал первые рисунки, положившие начало искусству графики. Эти дошедшие до нас изображения обычно выцарапаны на скалах, на стенах пещер, на костяных пластинках. Такие изображения сохранились на предметах быта, на оружии. Рисунки эти не только фиксировали какие-либо события, окружающий мир, но долгое время служили средством общения между людьми, заменяя собой письменность. Так, с помощью различных изображений первобытный человек излагал свою мысль. В такого рода рисунках (криптограммах) содержались определённые понятия и повествования. Постепенно, с развитием речи, такие рисунки стали обозначать не только фразы, но отдельные слоги, звуки. Начертание их менялось, пока не приняло вид знакомых нам букв.

Длительное время графические изображения почти не имели самостоятельного значения и являлись украшением тех или иных предметов. С появлением письменности графика стала шире применяться в рукописных книгах, пергаментах, грамотах для украшения и разъяснения текста. Да и само создание шрифтов – большое искусство. Достаточно посмотреть, например, на древнеславянские рукописи, чтобы

понять, что над ними трудились настоящие художники. Искусство рукописи, или каллиграфии, получило необычайно широкое развитие в Китае. Способов размножения графических изображений человек долгое время не знал, и все произведения создавались в единственном экземпляре. За возникновением отдельных видов графики, графических техник и их развитием мы проследим, когда будем знакомиться с ними.

Итак, **основные особенности искусства графики** сводятся к следующему: графика – такой вид изобразительного искусства, основу которого составляет рисунок; главными изобразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, фактура, светотень; цвет в графике применяется более ограниченно и условно, чем в живописи; изобразительный язык графики отличается скупостью, лаконичностью в применении художественных средств; основным материалом, на котором исполняются и размножаются произведения графики, является бумага; значительная часть графического искусства тесно связана с печатью, с размножением или тиражированием 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.

*Э.Смидс. Экслибрис. Компьютерная графика, 1999*

Современное графическое искусство можно условно разделить на три основные группы: станковая графика, книжная графика, прикладная графика. Отдельной группой можно считать компьютерную графику. Следуя этой системе, обратимся теперь к более подробному ознакомлению с каждым видом графики, попутно изучая, сколь возможно это в пределах пособия, графические техники, их историю и творческий процесс.