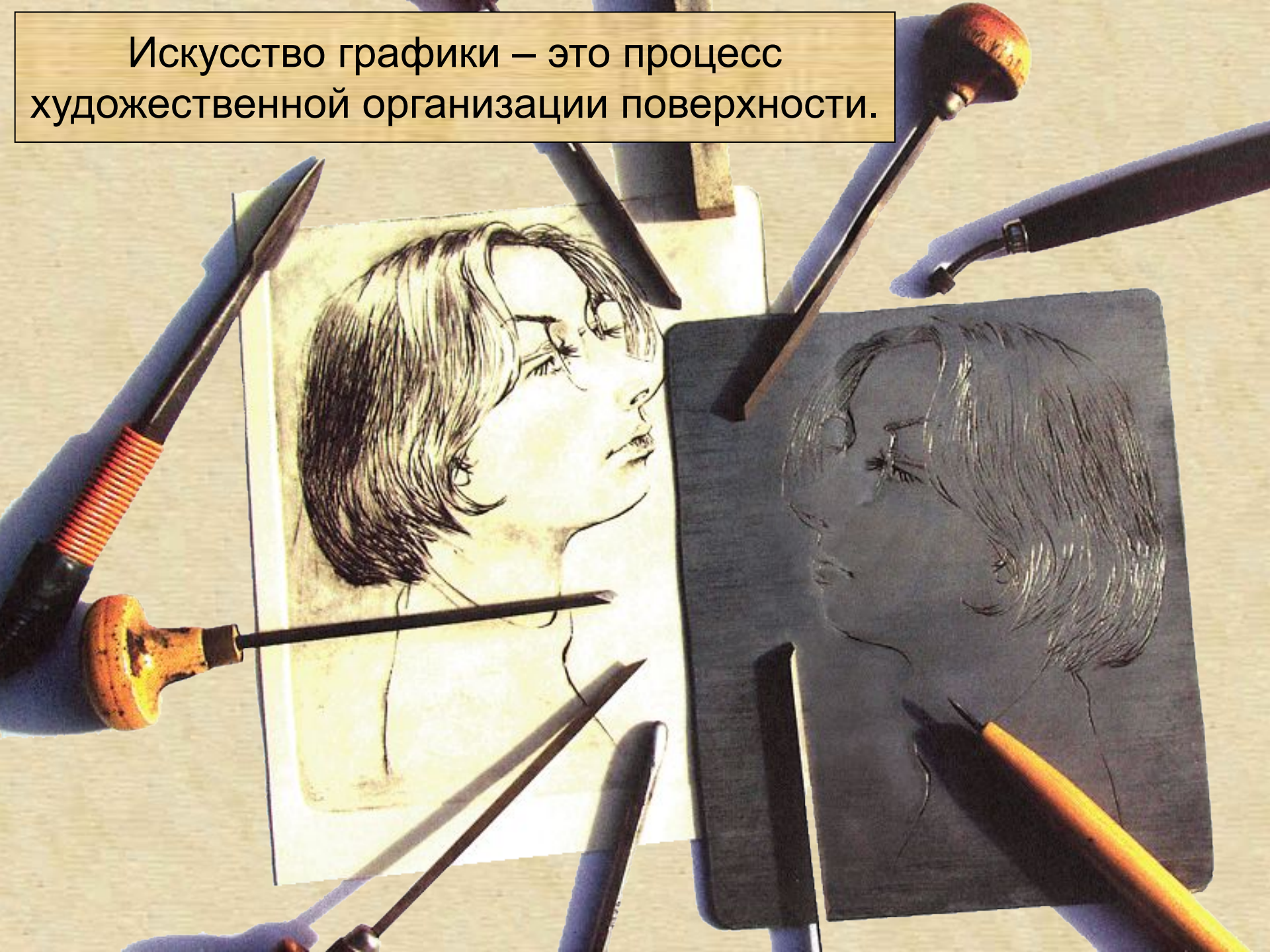
Искусство гравюры

Искусство графики – это процесс художественной организации поверхности.

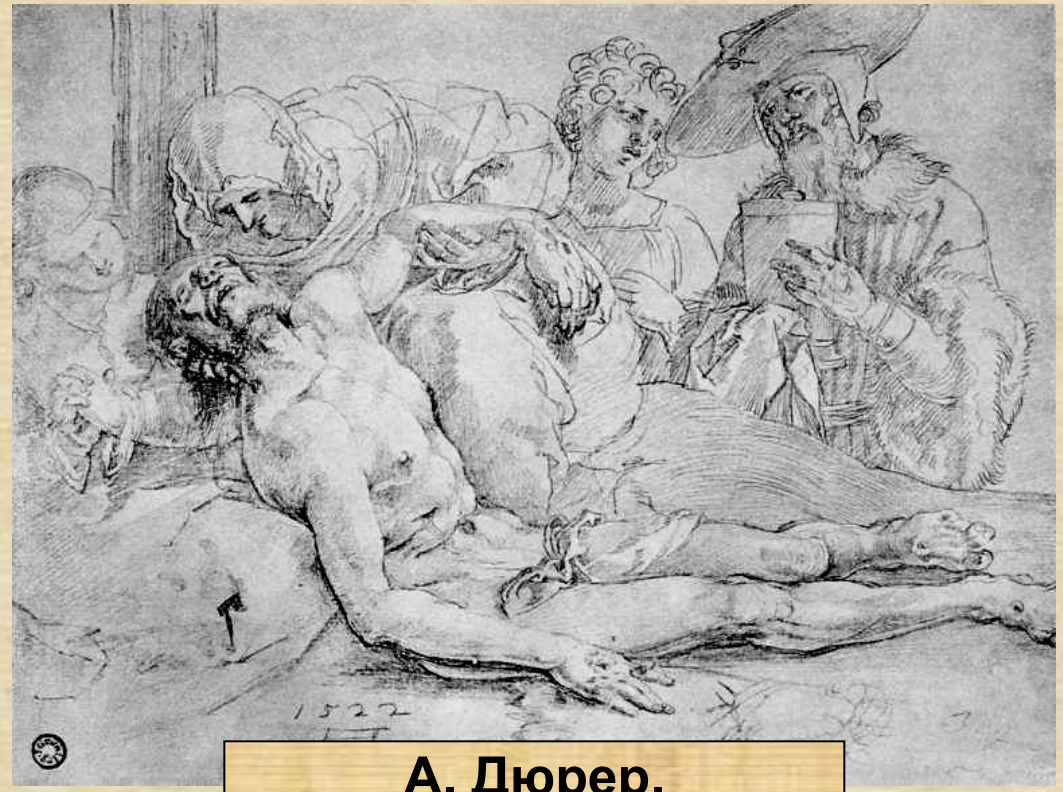


Для графики очень важна фактура поверхности, в отличие от живописи, где поверхность закрывается грунтом.

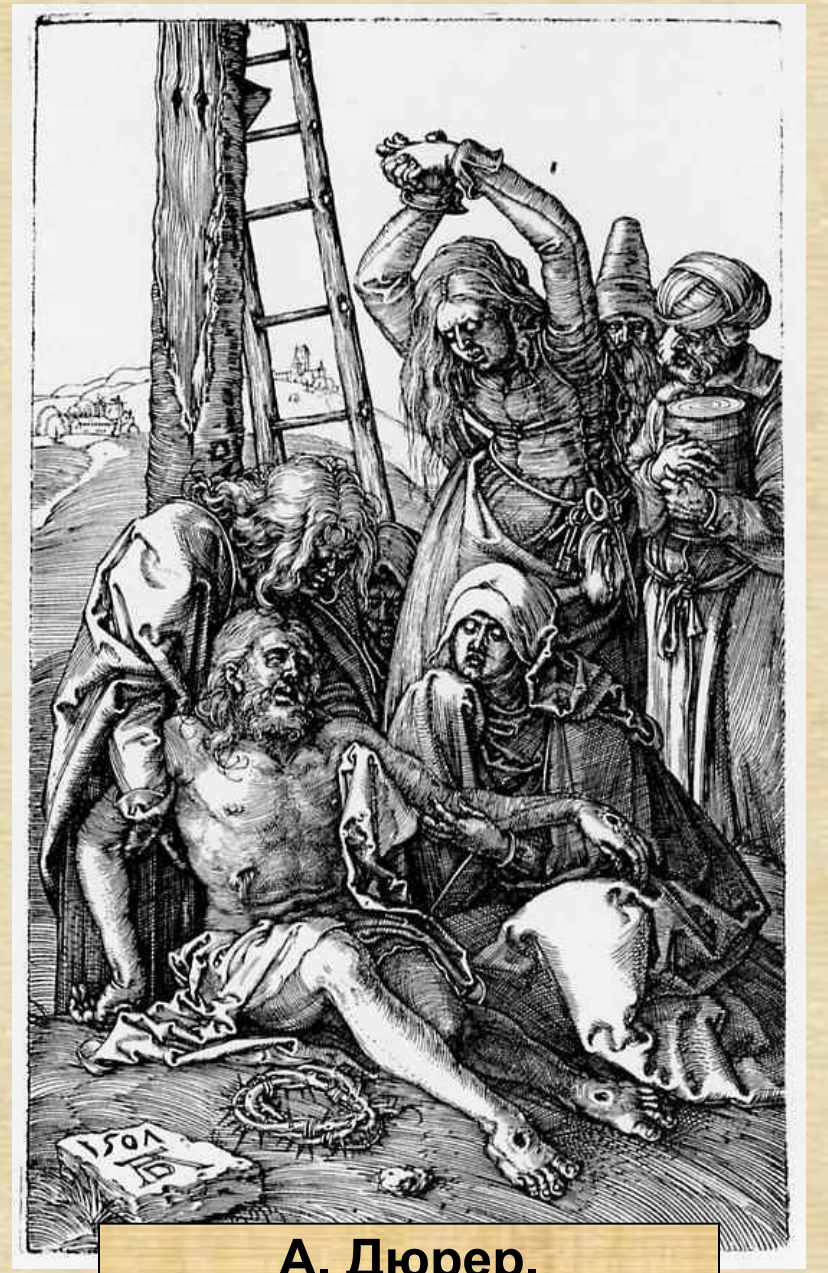
Даже на оттиске видны линии резца.

А. Карраччи. Поклонение пастухов, 1606

Искусство графики делится
на два больших вида:
рисунок
и печатная графика (гравюра).

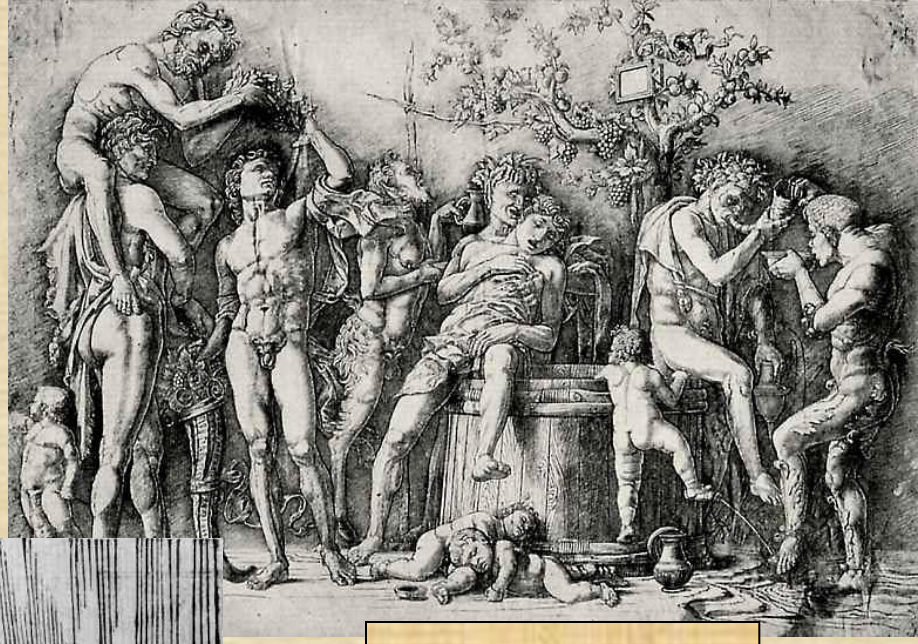


**А. Дюрер.
Оплакивание Христа,
1522**

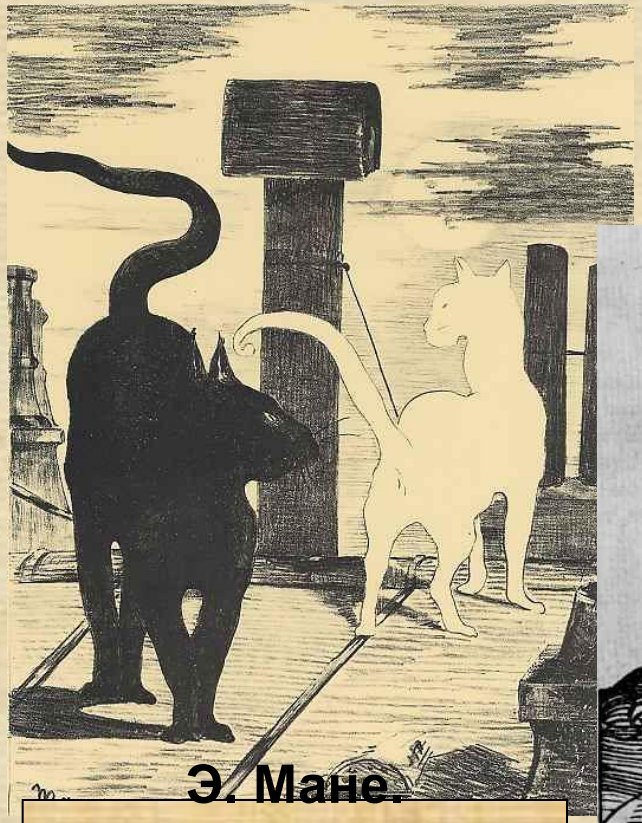


**А. Дюрер.
Оплакивание Христа,
1507**

В зависимости от материала поверхности различают три вида гравюры.



А. Мантенья. Вакханалия, ок. 1494 (гравюра на металле)

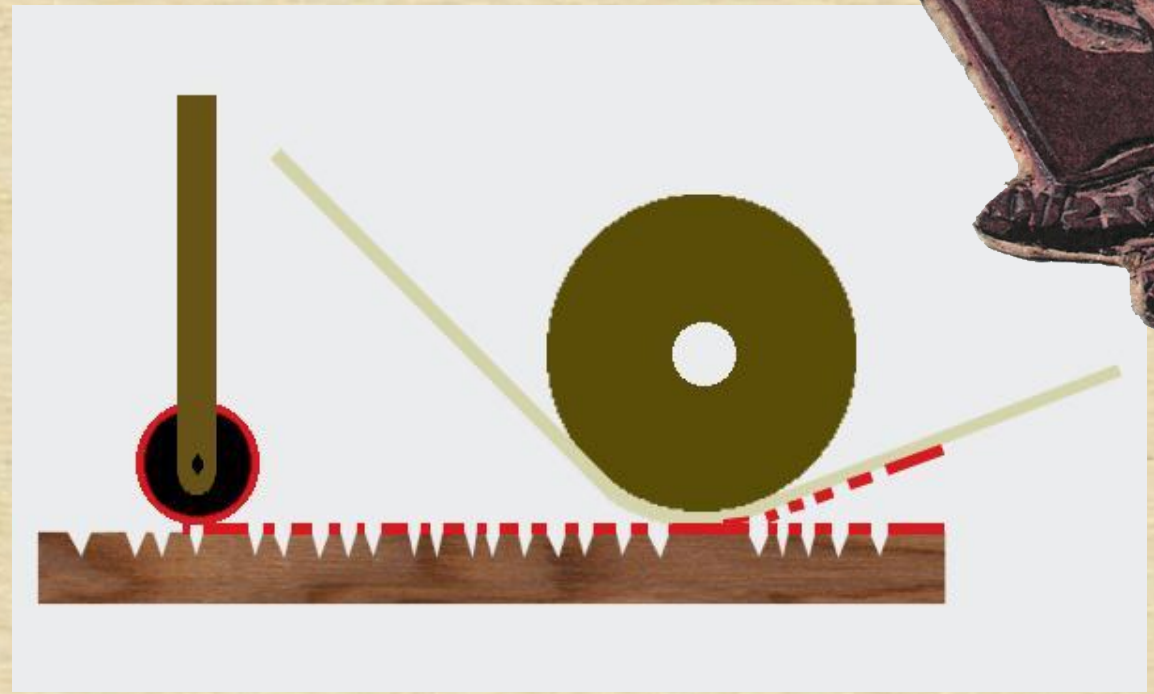


Э. Мане. Кошачье свидание, 1868 (гравюра на камне)

Тициан. Портрет Пьетро Аретино, 1538 (гравюра на дереве)

В выпуклой гравюре значимые элементы изображения приподняты над фоном.

Так работают по дереву в технике ксилографии.



Ксилограф формирует изображение из линий и пятен.

Тициан. Поклонение пастухов, ок. 1532-36

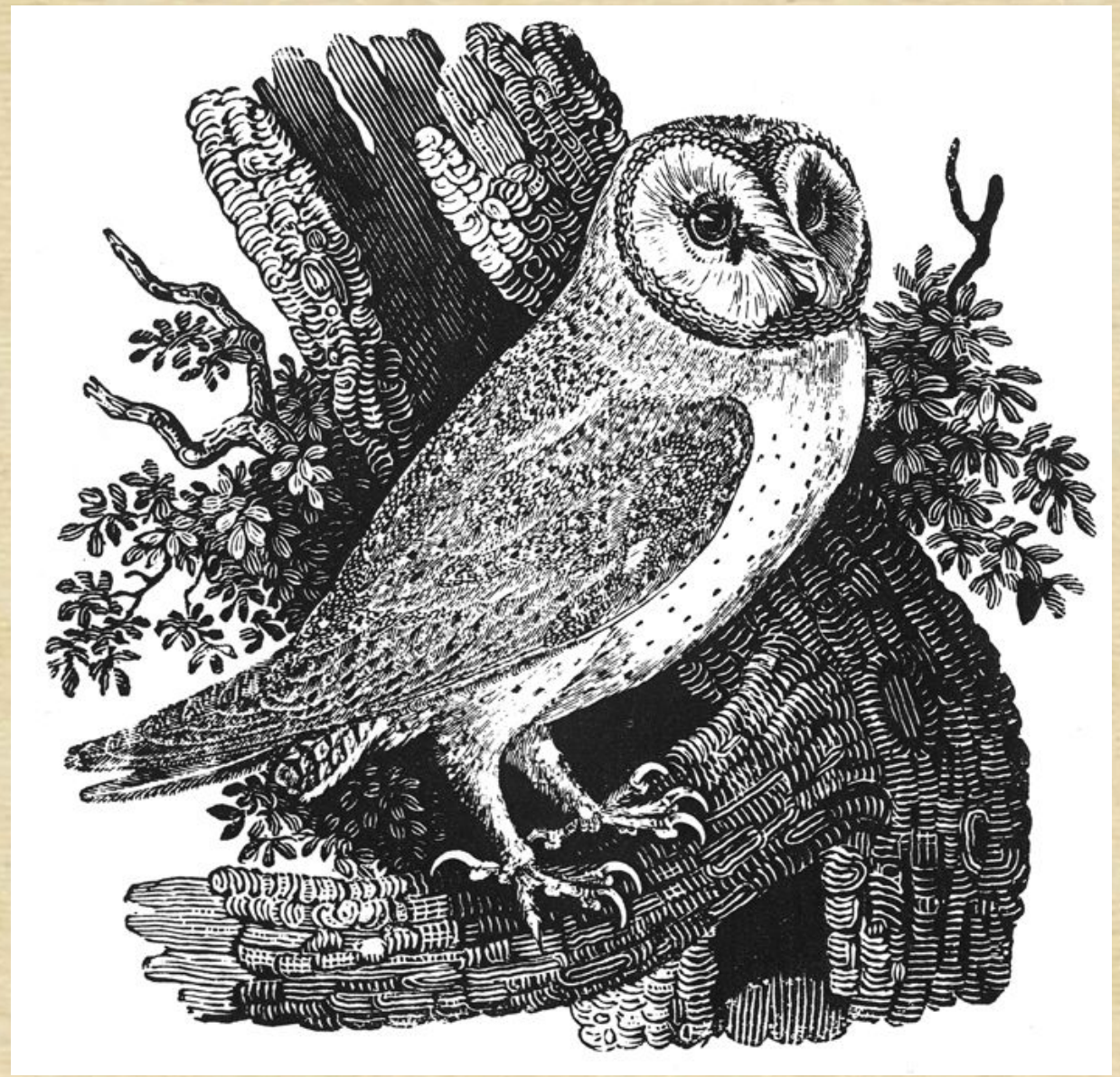
Особенности дерева диктуют художнику большую степень обобщенности образа.

А. Альтдорфер. Жертворприношение Авраама, ок. 1520-25

В технике кьяроскуро («светотень») изображение печатают с нескольких досок, каждая из которых соответствует определенной градации светотени или отдельному цвету. Образ здесь создается, в основном, при помощи пятен.

Л. Кранах Старший.
Святое семейство
на пути в Египет,
1522
(кьяроскуро в две доски)

В технике торцовой (тоновой) гравюры изображение вырезается на поперечном срезе дерева.



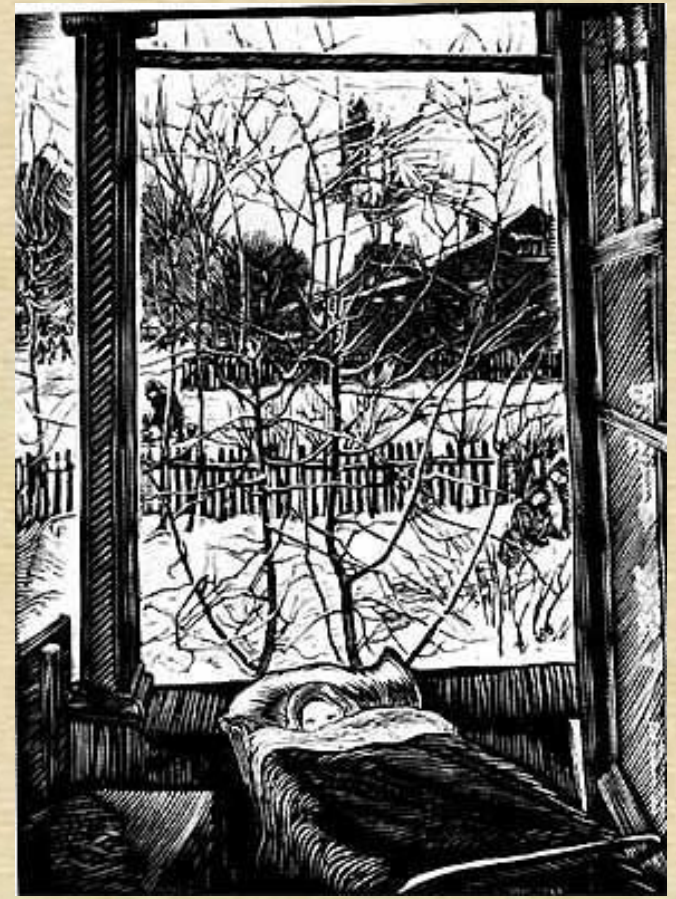
Это позволяет активно использовать мелкие пересекающиеся линии и создавать очень точные изображения.

Т. Бьюик.
Сова,
конец XVIII века

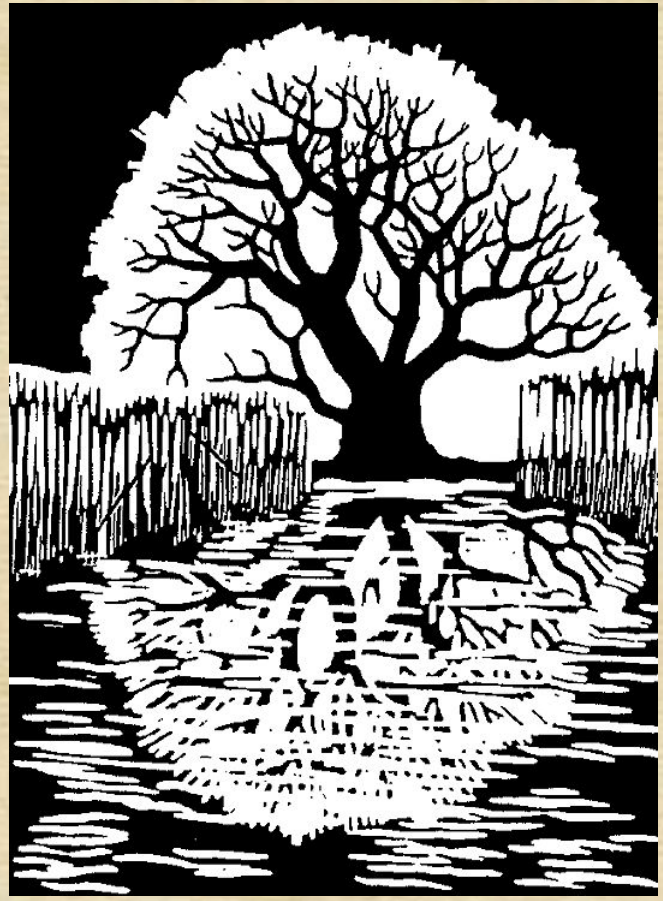
Выпуклая гравюра
по линолеуму
получила
распространение
с конца XIX века,
благодаря простоте
исполнения
и доступности
материала.

Линолеум – очень мягкий и податливый материал, позволяющий свободно резать его любым резцом.

И. Крусамёджи. Ворон, сер. XX века

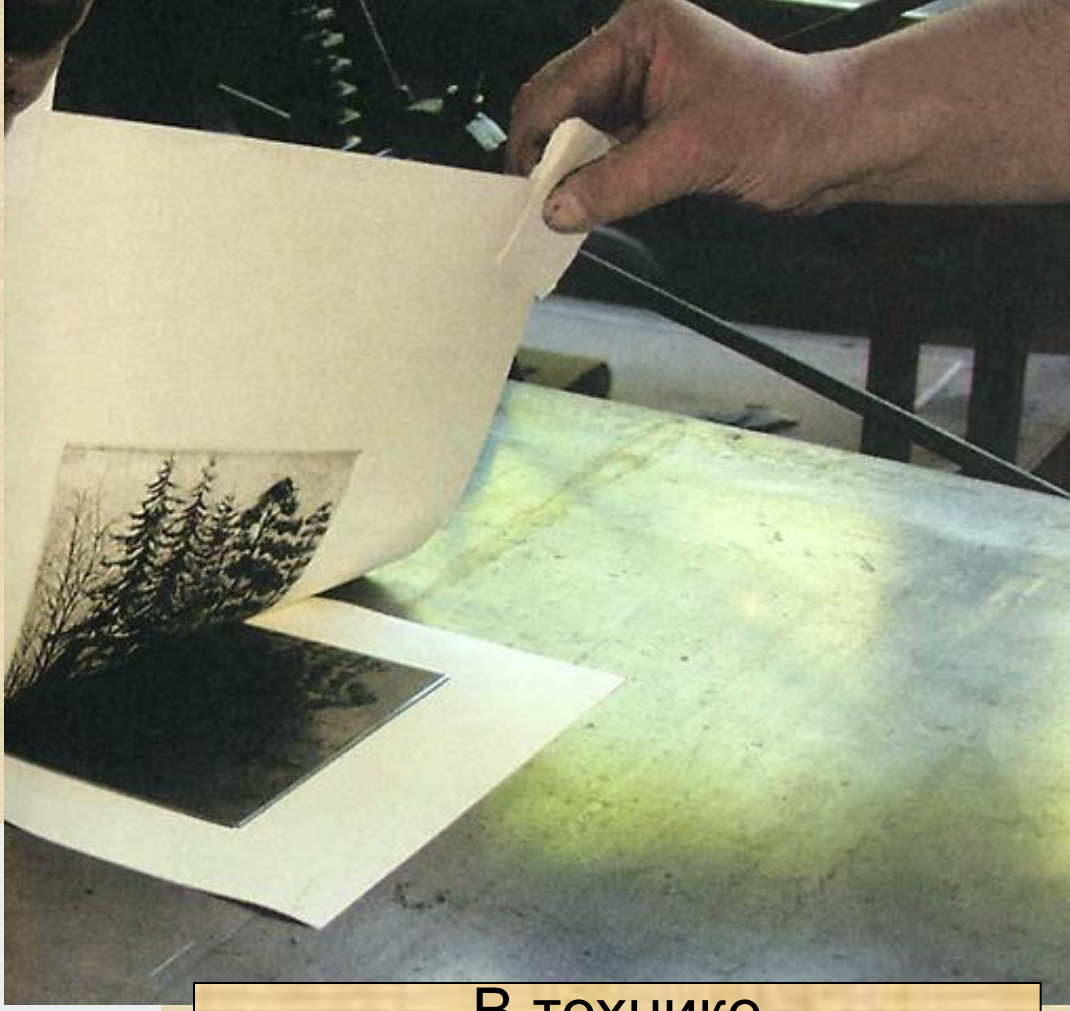


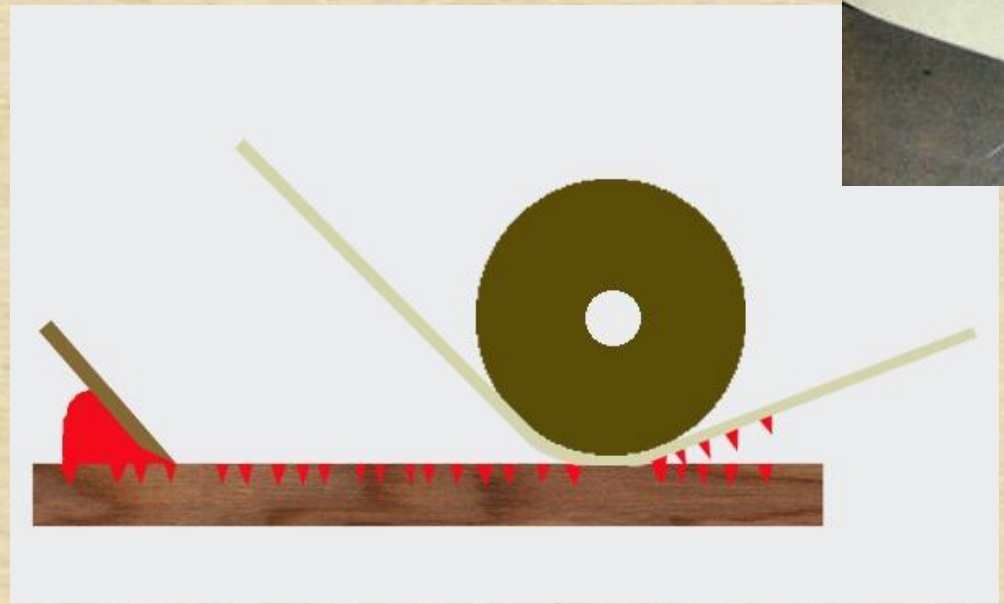
И. Голицын. На балконе, 1958



Х. Бенёр. Дуб, 1975

В углубленной гравюре значимые элементы изображения опущены ниже уровня фона.



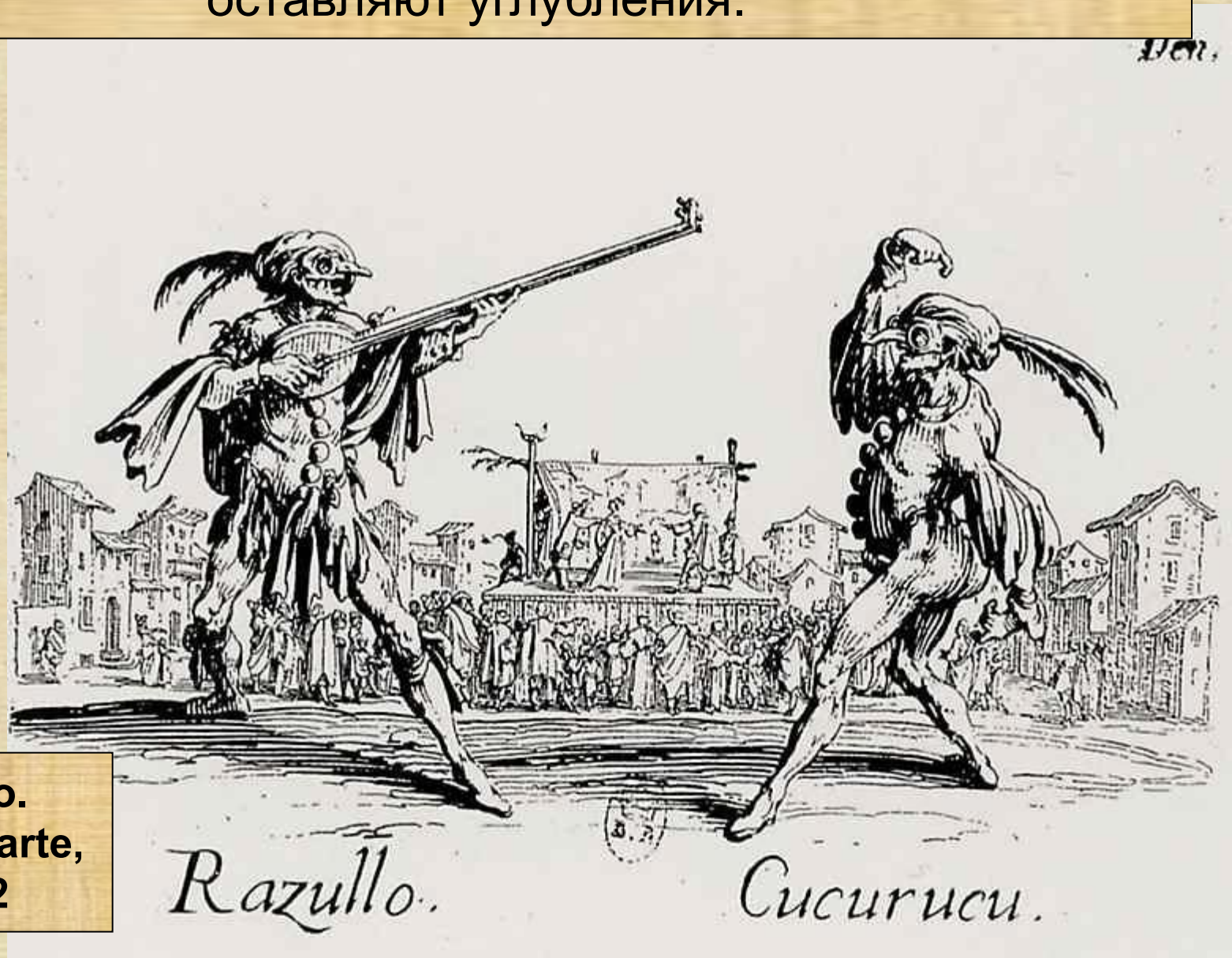


В технике углубленной гравюры работают по металлу (резцовая гравюра, офорт).

Резцовая гравюра на металле выполняется тонкими резцами (штихелями). Образ создается с помощью перекрестных штрихов.

А. Карраччи. Пьета, 1598

В технике офорта (от франц. eau-forte – азотная кислота) используют кислоты, которые, воздействуя на металл, оставляют углубления.

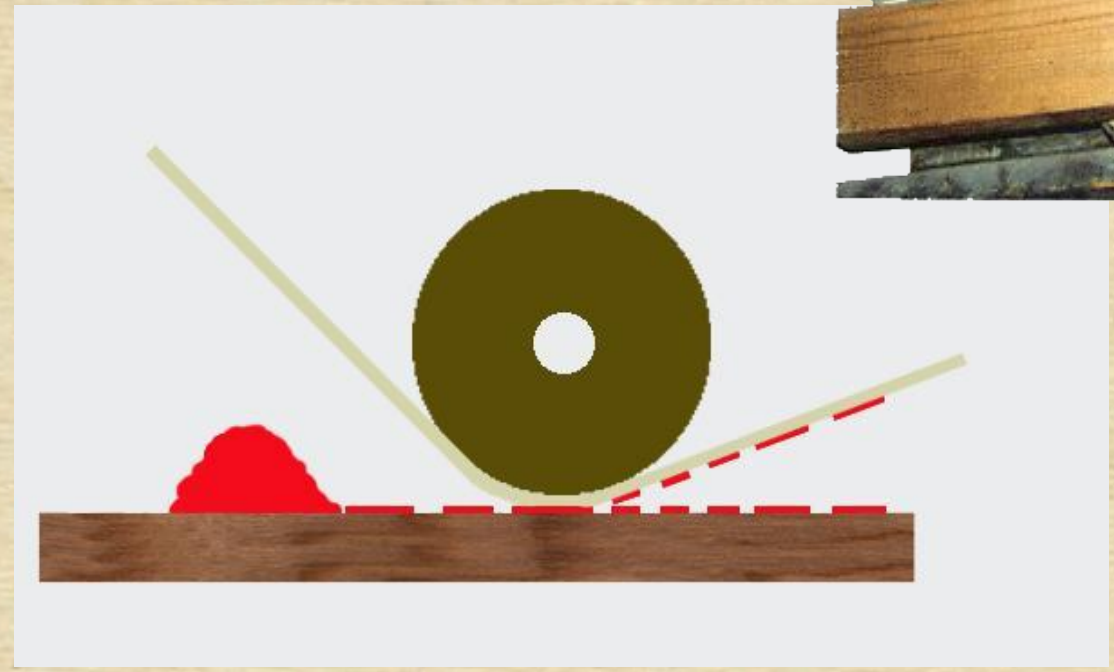


Ж. Калло. Маски dell'arte, ок. 1622

Часто мастера офорта печатают рисунок с нескольких «досок», добиваясь разной четкости линий для передачи эффекта воздушной перспективы.

Ш. Добиньи.
Вид
в окрестностях
Субиако,
1840

Техника плоской гравюры основана на свойстве разных частей поверхности принимать или отталкивать краску.



В технике плоской гравюры работают по камню (литография).

Рисунок на литографском камне наносят специальным жирным карандашом. Это позволяет приблизить технику гравюры к простому рисунку.

В. Ван Гог. Едоки картофеля, 1885

Оттиски
с литографского
камня
получаются
мягкие,
слегка
бархатистые.

**Э. Дега.
Женщина
с веером,
ок. 1878-79**

Благодаря простоте техники литографию часто используют для оформления печатной продукции.

О. Домье. Вид из подвала на мир наверху, 1856

Во время работы художник-гравер проверяет изображение, создавая пробные оттиски, которые называют «состояниями». Они позволяют проследить стадии работы мастера.

Х. Голциус. Аркадский пейзаж, 1591

А. Мантенья. Мадонна, 1490-1506

Исторически первым жанром гравюры стала книжная иллюстрация.

Датский ксилограф 1790 года.
Картинки-наклейки для книжных обложек.

Буквы и иллюстрации часто вырезали на одной деревянной доске. Это создавало единство стиля.

Ф. Бреннон. Гайд-парк и Хрустальный дворец, 1851

Очень рано техника гравюры стала использоваться в жанре карикатуры. Она позволяла быстро размножать «насмешливые листки».

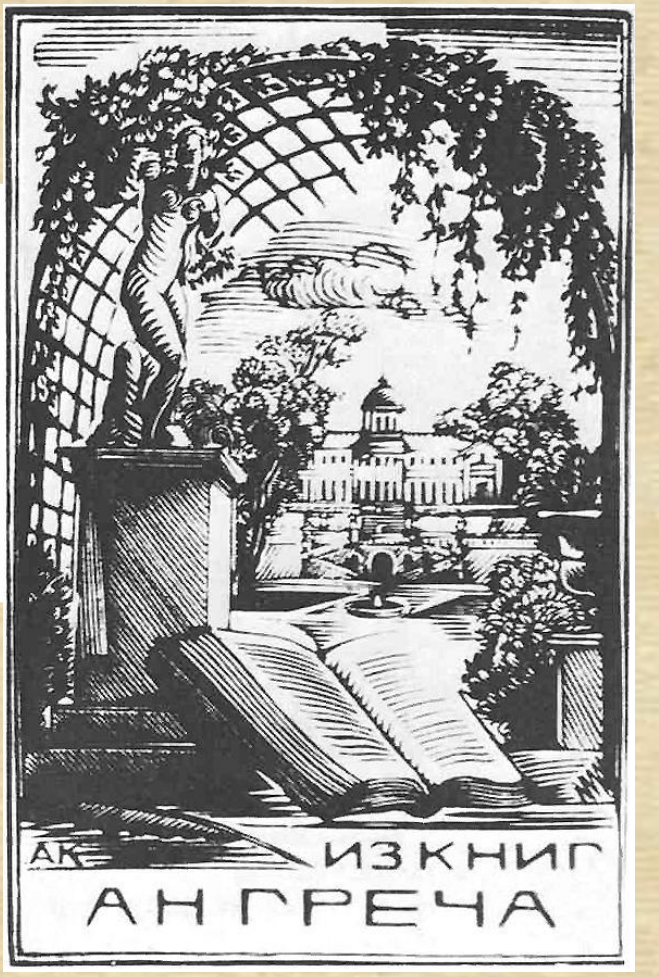
О. Домье. Мороженое, 1837 (литография)

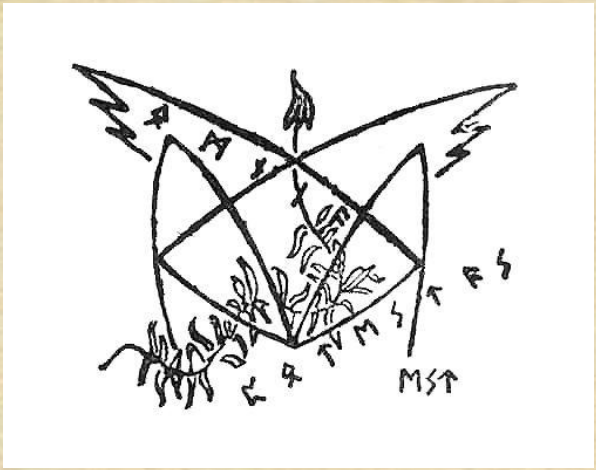
О. Домье. Председатель, 1833 (литография)

О. Домье. Шпик, 1835 (литография)

В XX веке технику гравюры использовали
в жанре плаката, создавая яркие, броские образы.

Изысканным жанром, использующим технику гравюры, является экслибрис – специальный книжный знак, указывающий на владельца книги.





Ex libris (латинский) – из книг.