

Художественный язык
и
жанры
ГРАФИКИ

Рассматриваемые вопросы:

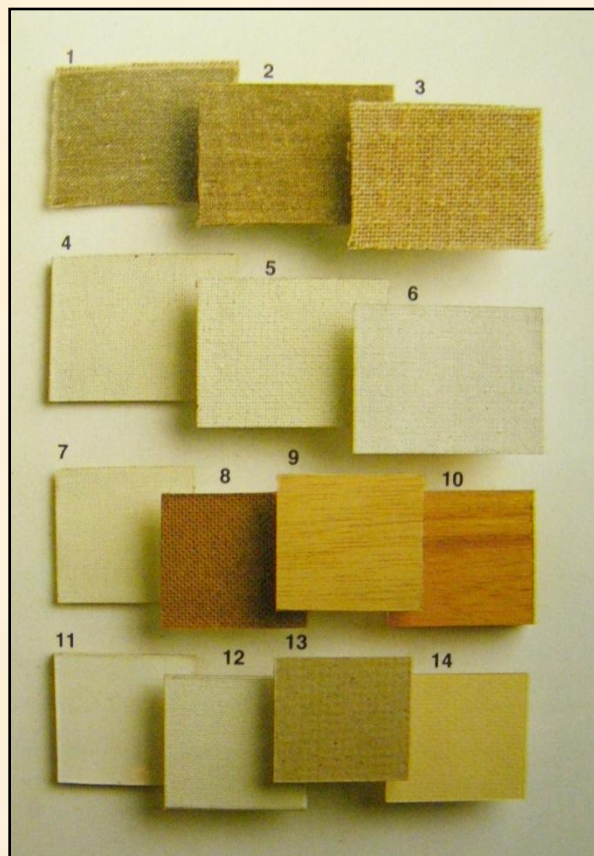
1. Художественный язык графики
2. Жанры графики

В. А. Серов. Медведь с контрабасом. Набросок к басне «Квартет». 1910–1911. Бум. желтоватая, ит. кар.

Художественный язык графики

Графические материалы не обладают теми богатыми возможностями моделировки формы и пространства, которые присущи живописи. В отличие от живописи, где могут применяться различные основы, единственной основой для графики служит **бумажный лист**. За этим открывается специфика графики, как самостоятельного вида искусства.

Основы для живописных работ

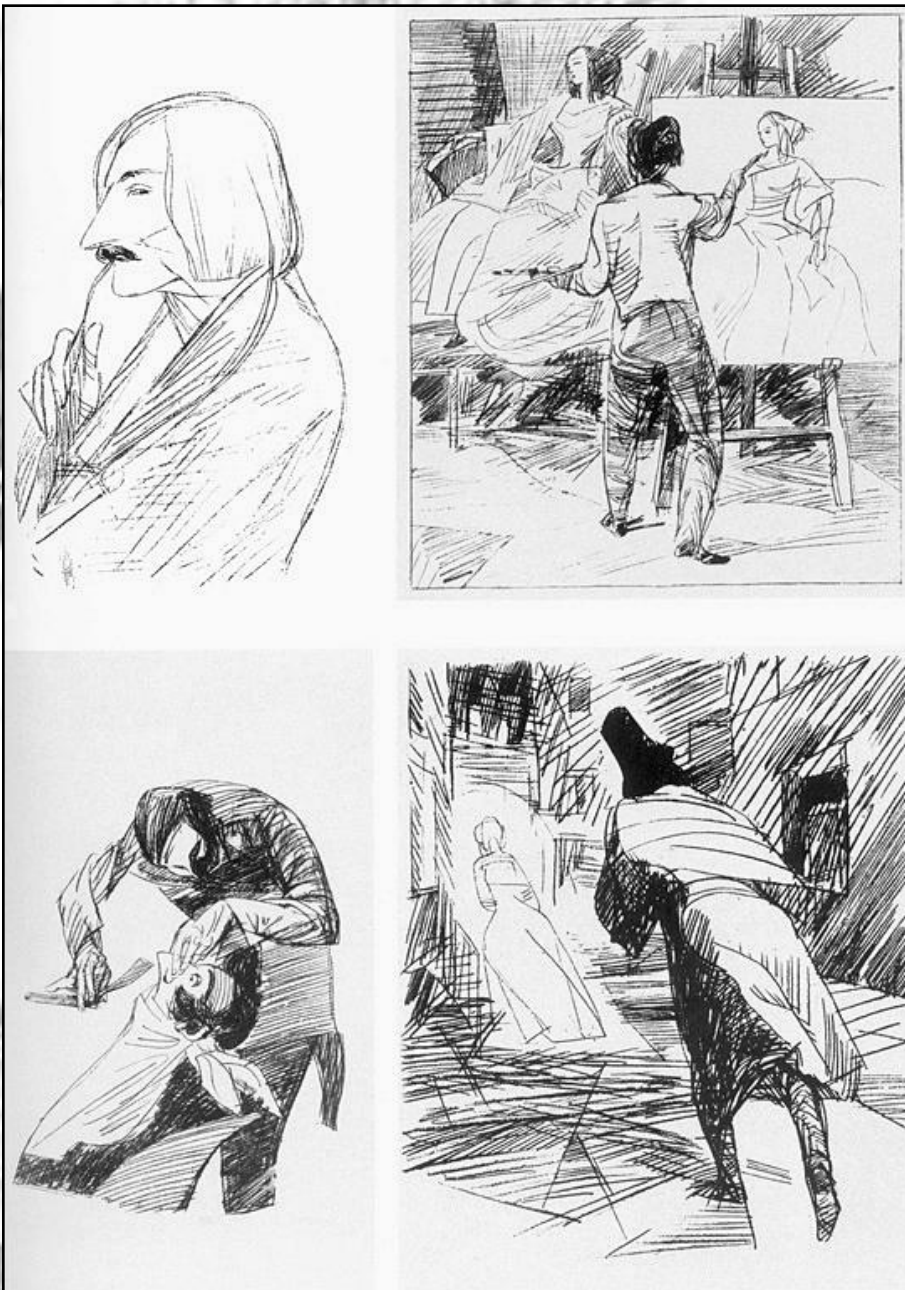
Основы для графических работ

Бумага со времени своего появления никогда не была для человека просто материалом. С бумажным листом тесно связана письменность – искусство каллиграфии, печатного шрифта, книжной миниатюры. Их особенность состоит в том, что изображения представляют собой прежде всего знаки, условно передающие мысли. Умение организовать черное и белое пространство, создать его гармонию составляют декоративный принцип графического искусства, отличного от живописи, где цветом последовательно заполняется вся плоскость.

Ци Байшу. Отдых после пахоты. Б, тушь

Формы предметов в графике передаются в основном более обобщенно, чем в живописи. Образы действительности приводятся здесь к состоянию плоскостного знака, смысл которого художник раскрывает в начертании.

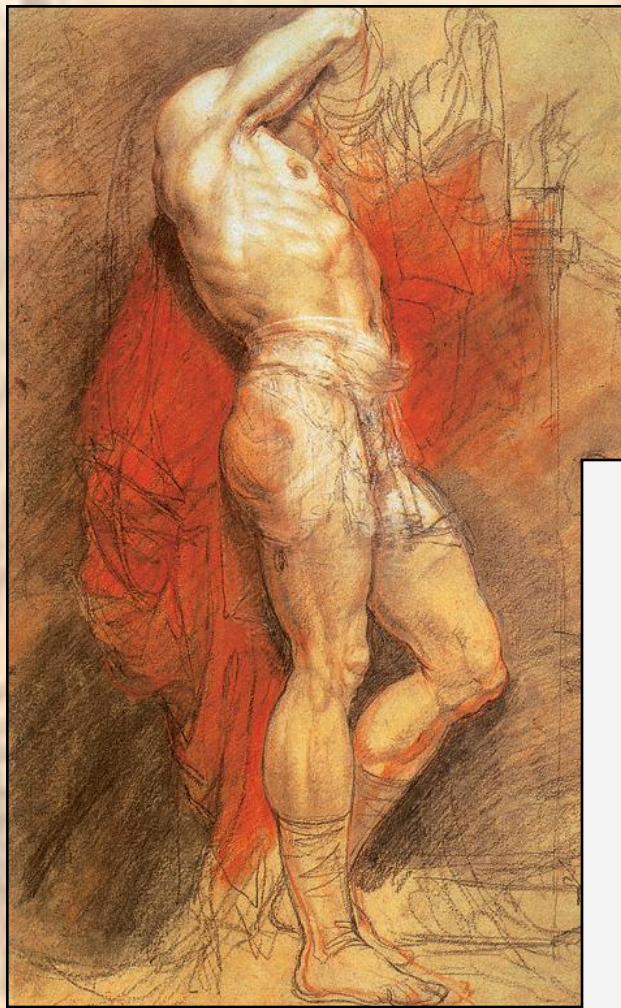

В. Н. Горяев. Иллюстрация к книге
Н. В. Гоголя «Петербургские повести».
1965

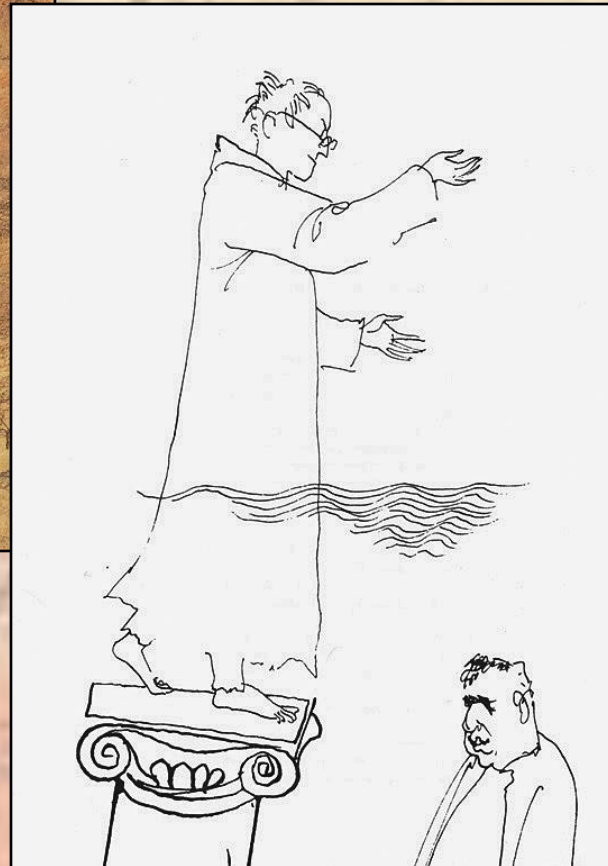
Графика чаще всего утверждает и подчёркивает плоскость, даже в том случае, когда живописная манера рисунка создаёт иллюзию глубины пространства. Это делает графическое произведение представляющим не столько реальный образ вещи, сколько её обозначение. Поэтому язык графики условен, в нём всегда присутствует элемент абстракции. Графика склонна к ассоциативным сопоставлениям, метафоре, гиперболической форме, которую не может позволить себе живопись. По словам искусствоведа Б. Виппера, *«сущность графического стиля заключается в колебании между пространственной формой и плоскостью, между реальным образом и знаком»*.

С. А. Остров. Иллюстрация к поэме И. Бродского «Горбунов и Горчаков». 1999

О. А. Кипренский.
Натурщик на фоне
красной драпировки.
1802. Бум., уголь,
пастель, сангина, мел

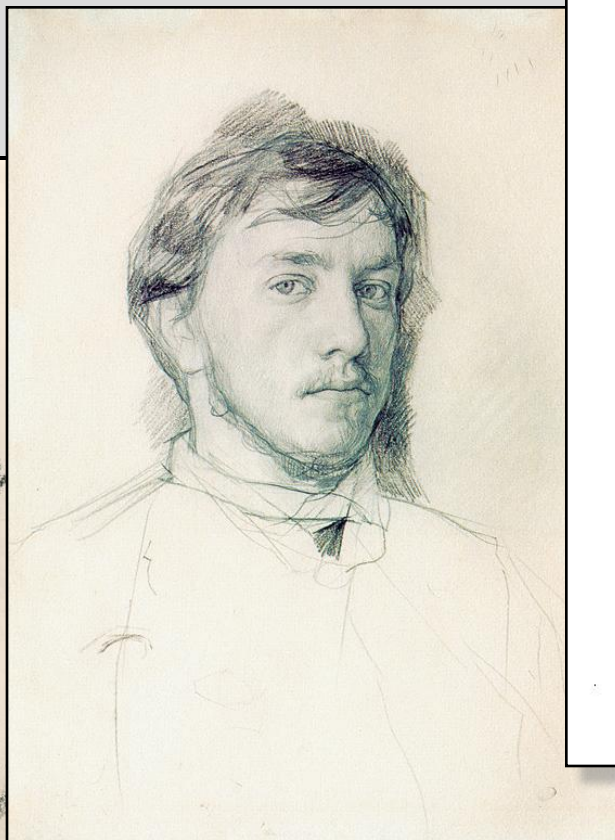
С. А. Остров.
Иллюстрация к поэме И.
Бродского «Горбунов и
Горчаков». 1999

Для художественного языка графики характерно то, что каждое из её изобразительных средств способно создать на плоскости бумажного листа совершенно противоположные эффекты. С помощью их в графике возможно необыкновенное разнообразие графических стилей от иллюзорно-реалистического до знаково-символического.

Основными выразительными средствами графики являются **линия**, **штрих** и **пятно**

В. Е. Савинский. Портрет мальчика. 1879. Бум., ит. кар.

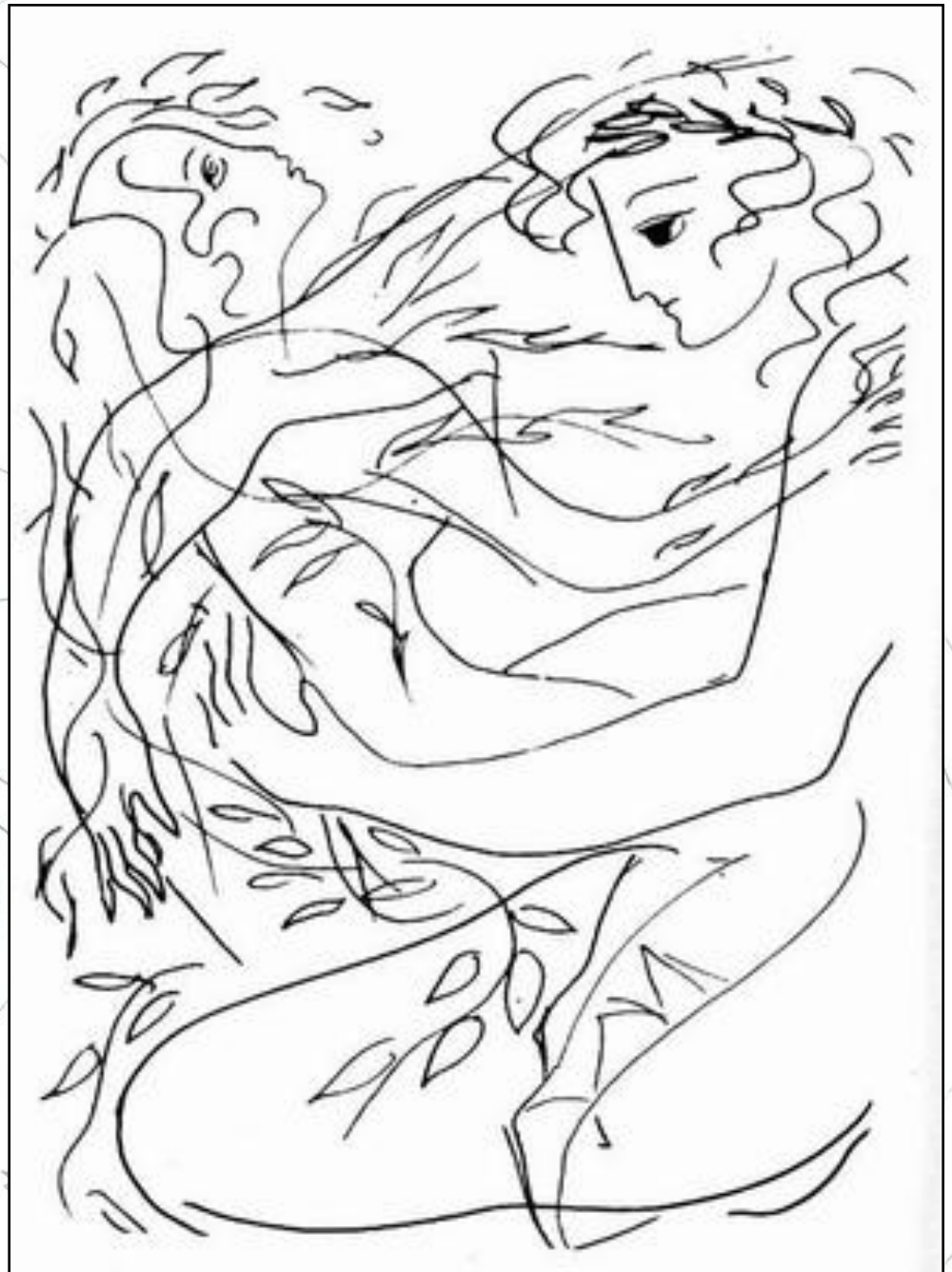
В. А. Серов. Автопортрет. 1885. Бум., граф. кар.

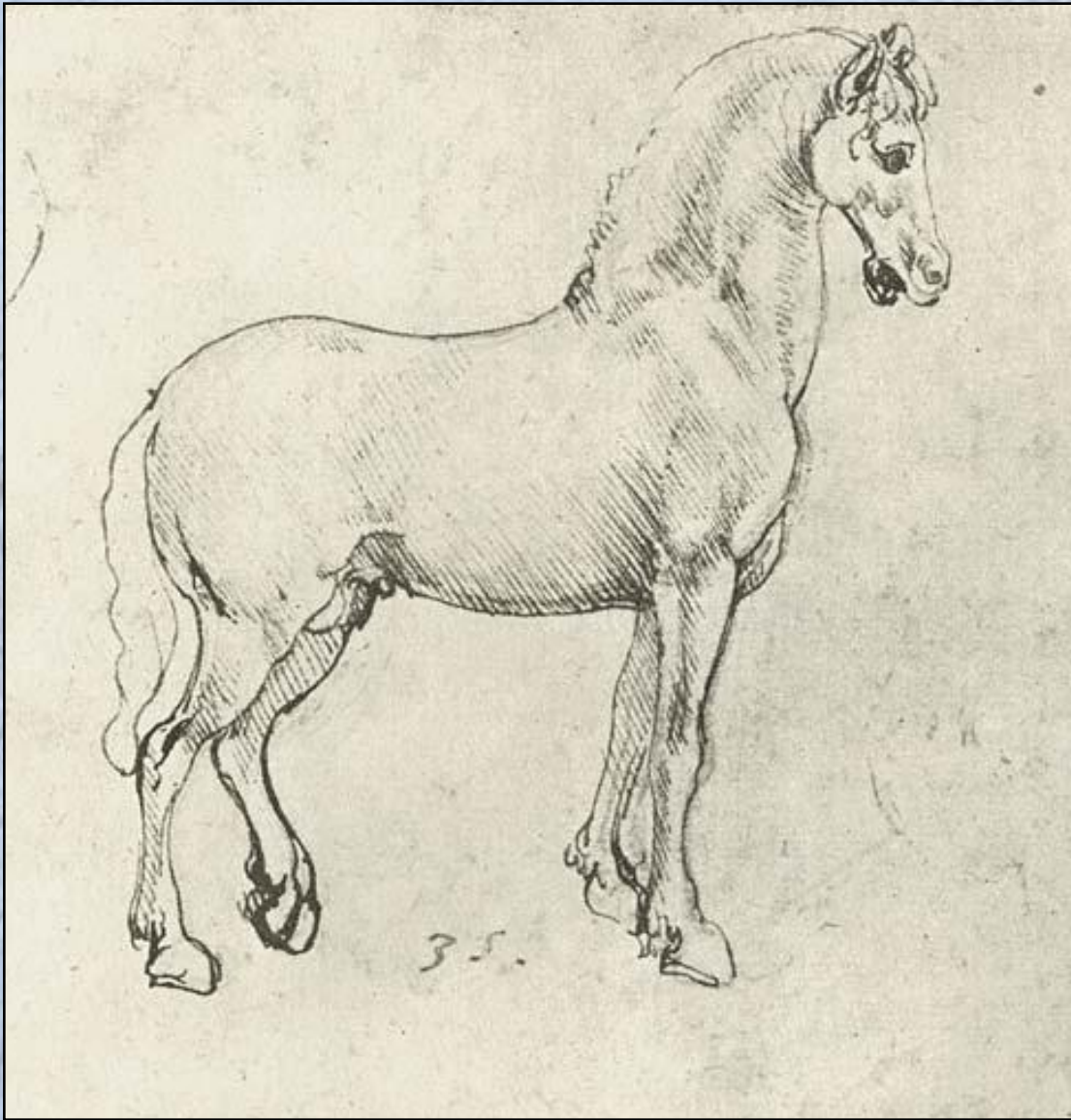

Надя Рушева. Портрет Н. Пушкиной. Тушь, перо

Линия в геометрическом смысле представляет собой след движущейся точки. В изобразительном искусстве она может быть изобразительно-конструктивной, то есть играть главную роль в построении формы и пространства, и декоративной – выразительно – эмоциональной, экспрессивной, то есть создавать определённое настроение, воздействовать на зрителя эмоционально. Линейный рисунок может иметь разную степень условности.

Надя Рушева. Аполлон и Дафна. Тушь, перо.

Леонардо да Винчи. Рисунок лошади. Ит. Кар.

Штрих представляет себе черту, линию, выполненную одним движением руки и является элементом линейно-изобразительной системы. Это основной, простейший элемент техники рисования. Различиями в толщине, направлении, очертаниях и характере штрихом передаются объёмно-пластические и пространственные свойства объектов, достигается моделировка формы, характеристика среды и т.д. Значение штриха особенно заметно в рисунке пером, карандашом и в офорте, литографии. В зависимости от материала и задачи штрих может производить очень разные впечатления.

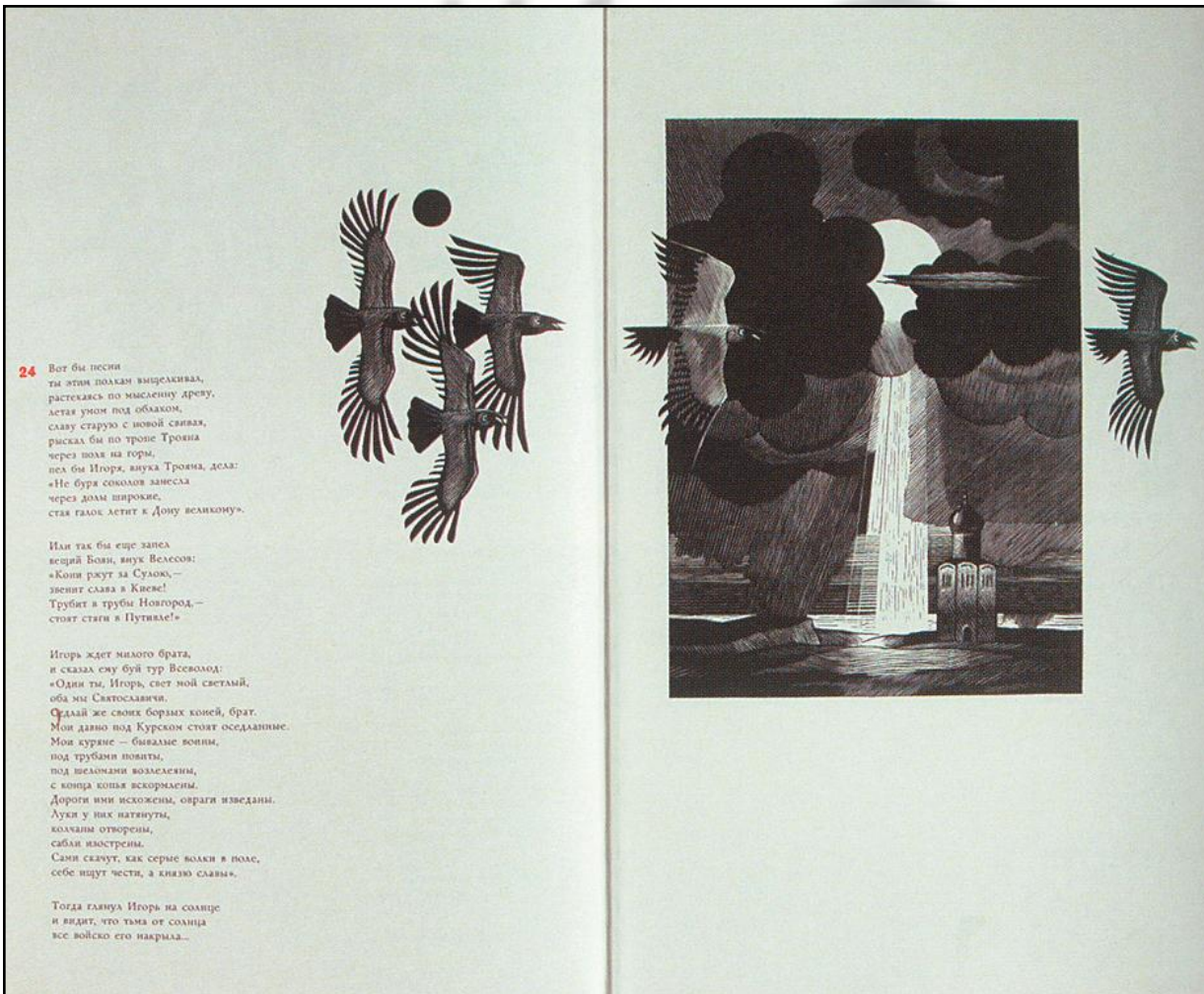

Н. Купрянов. Зима в Солище.
1924. б., кар., тушь, белила.

Е. И. Чарушин. Обложка к книге
В. Бианки «Первая охота». 1933

Пятно наряду с точкой, линией и штрихом является одним из основных изобразительных средств и характеризуется двухмерностью (плоскостностью), тональностью и фактурой. Подобно линии тональный контраст в графике может создавать оптическую иллюзию объёма, игру света на поверхности предметов и различных материалов, может быть декоративен или выразить определённую художественную идею.

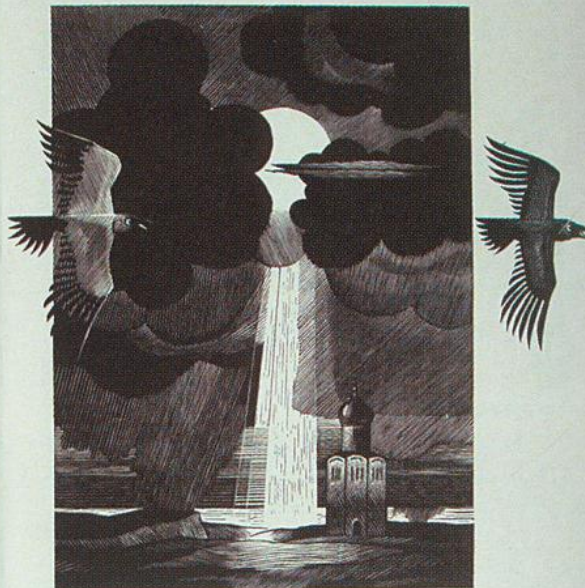

24 Вот бы песни
ты этим полкам выдумывала,
растеклась по мысливому древу,
летя ужом под облаком,
славу старую с новой связала,
рыскала бы по троне Трояна
через поля на горы,
пел бы Игорь, внучка Трояна, дела:
«Не буйра соколов занесла
через дом широкие,
стая галок летит к Дону великому».

Или так бы еще запела
весий Бови, внучка Велесова:
«Кони ржут за Сулою,
звенит сава в Киеве!
Трубит в трубы Новгород,
стоит стаги в Путывле!»

Игорь ждет много брата,
и сказал ему буй тур Всеволод:
«Один ты, Игорь, свет мой светамой,
оба мы Святославичи,
Фддай же своих борзах коней, брат,
Мои давно под Курском стоят оседланые,
Мои куряне — бывалые воины,
под трубачи ползаты,
под шлемачи воззлелены,
с конца конья искормлены,
Дороги ими искожены, овраги изведаны,
Луки у них наткнуты,
копчаны отворены,
сабли изострены,
Сами слезут, как серые волки в поле,
себе ищут чести, а князю славы».

Тогда глянул Игорь на солнце
и видит, что тьма от солнца
все войско его накрывала...

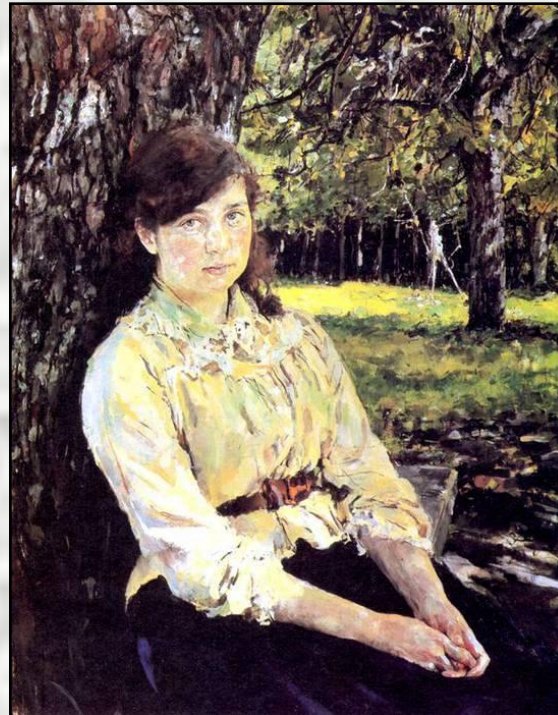

Исключительную роль в графическом искусстве играет белый фон бумаги. Именно благодаря ему рисунок, гравюра, иллюстрация не требуют рамы и завершения по краям. Благодаря этому качеству графика больше, чем живопись, склонна к изображению временного начала. Она может развернуть действие в смене нескольких этапов и точек зрения и поместить на поверхности листа то, что было и то, что будет.

Д. С. Бисти. Иллюстрация и заставка к «Слову о полку Игореве». 1988

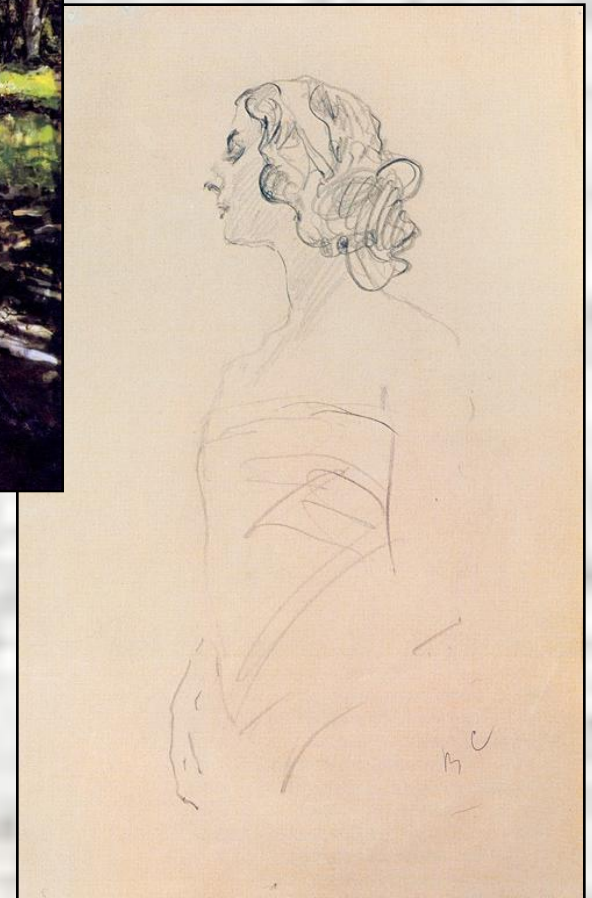
1. Жанры графики

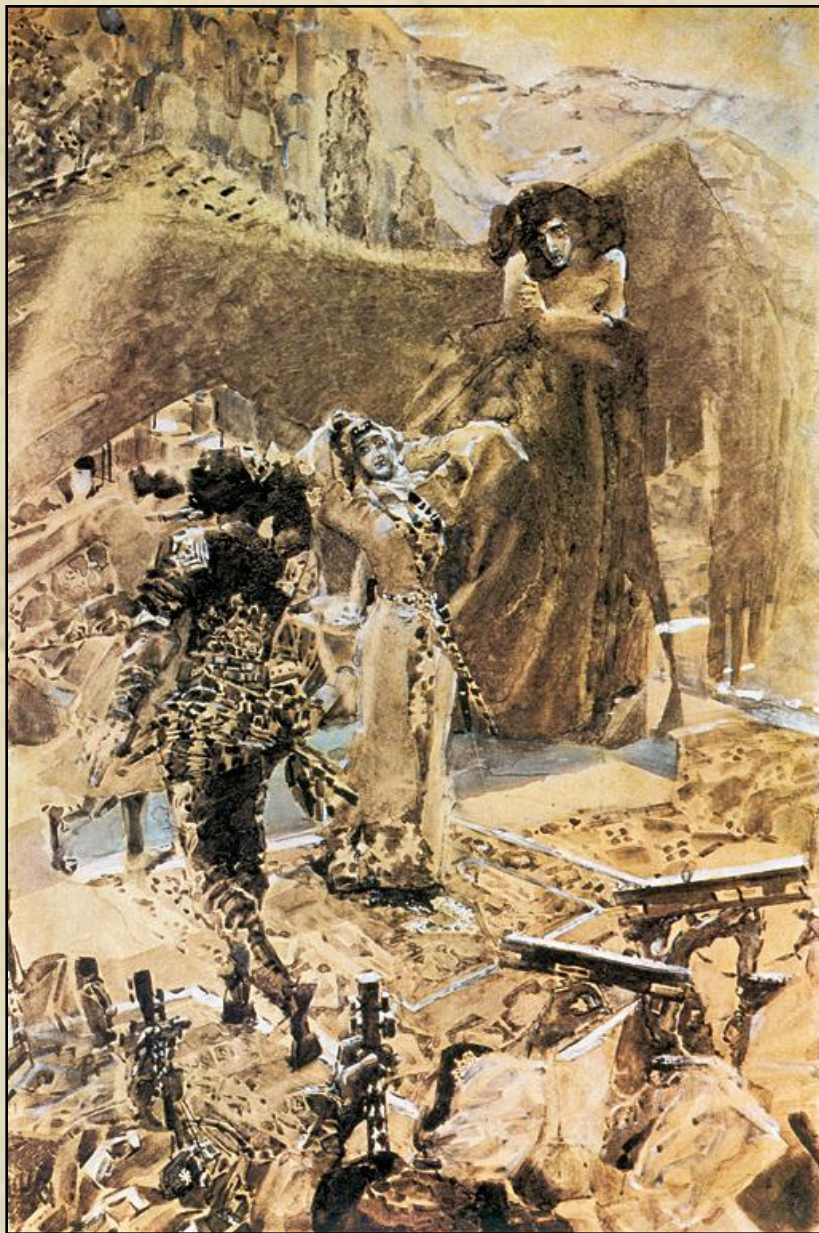
Жанры графики схожи с жанрами живописи, но не буквально: портрет (включая зарисовки с натуры), пейзаж (включая путевые зарисовки), в графике встречаются чаще, чем более распространённые в живописи исторический, бытовой и другие жанры, сопряжённые с созданием крупных многофигурных композиций.

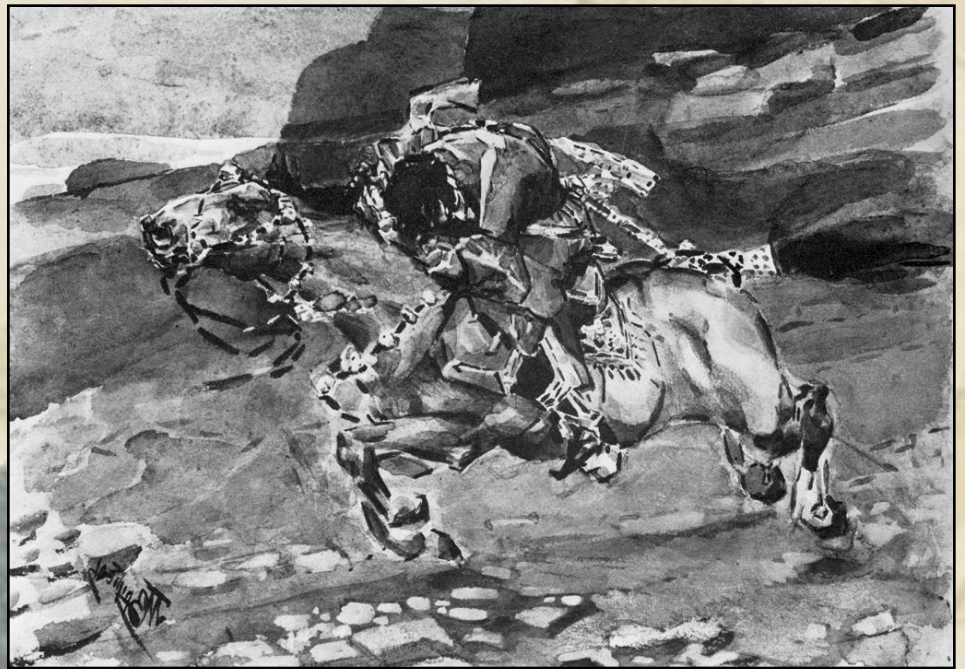
В. А. Серов. Девушка, освещённая солнцем. Х, м.

Портрет А. Павловой.
1909. Бум., граф. кар.

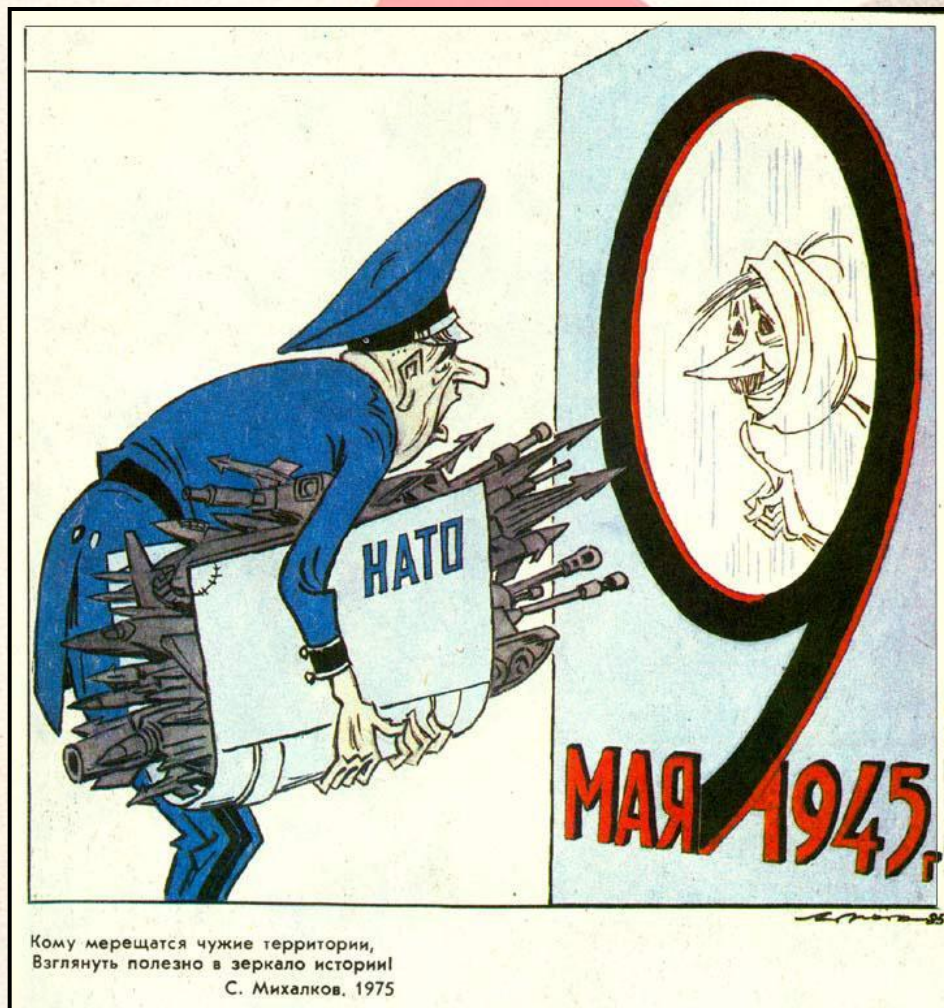

Чаще, чем в других видах изобразительного искусства, в графике возникают серии, циклы, объединённые общей темой, названием, последовательно раскрывающие творческий замысел художника.

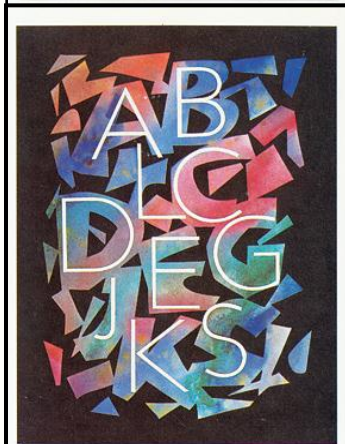
М. В. Врубель. Пляска Тамары. Скачущий всадник. Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон». 1890–1891

Специфическим графическим жанром является карикатура (сатирический рисунок, шарж), плакат и газетная графика.

А. А. Радаков. Неграмотный тот же слепой. Плакат. 1920

Б. Ефимов. Карикатура.

Особую, самостоятельную область образует графика письма, (эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия), имевшая особо большое художественное значение в эстетических системах древности и Востока (арабская вязь, китайские и японские иероглифы, индийские шрифты, армянский, грузинский алфавиты и т.д.); в особую область выделяется современный графический дизайн.

Виллу Тоотс. Каллиграфические композиции. 1970е

Китайская каллиграфия.

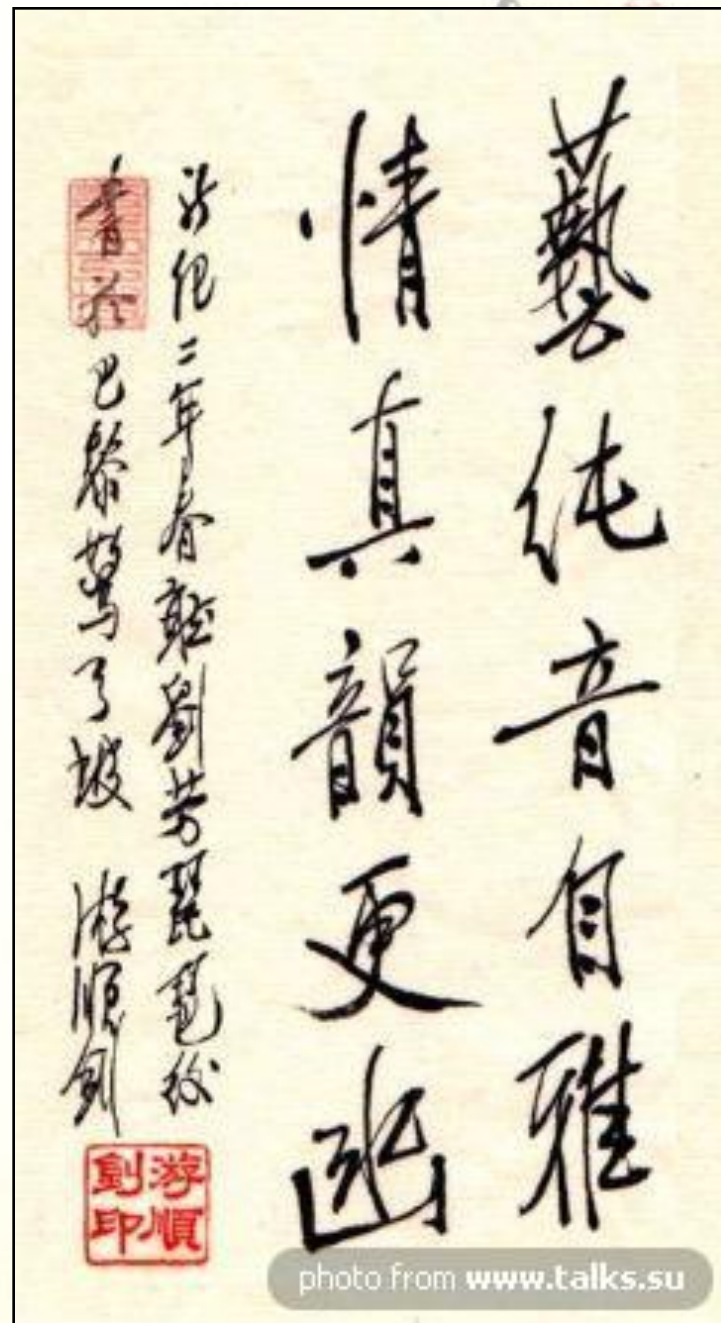

photo from www.talks.su

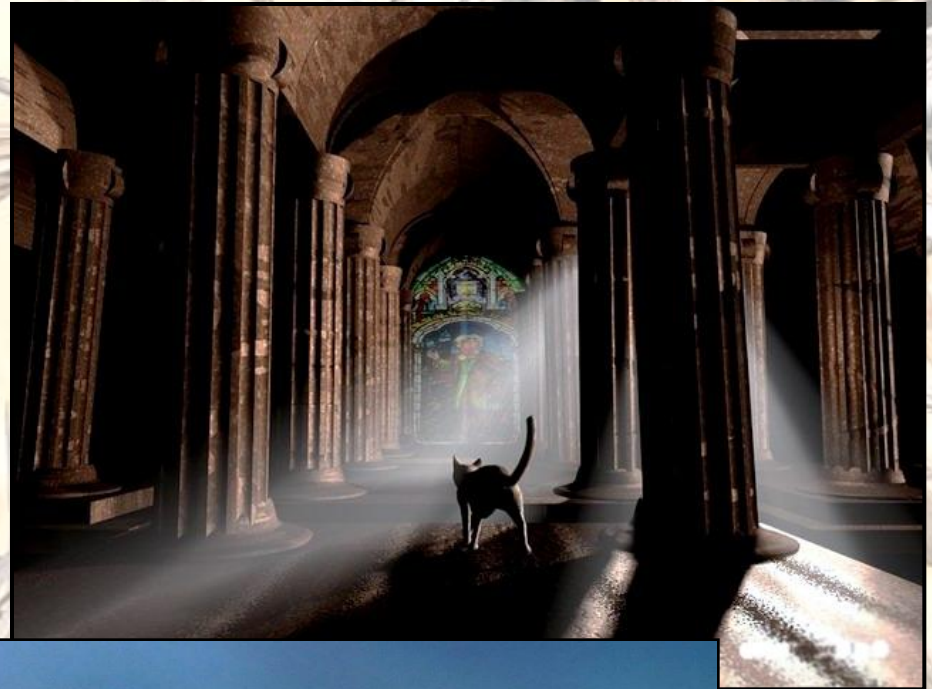

Лаконичное, резко заострённое выражение мыслей и чувств в произведениях графики, её способность быстро и оперативно откликаться на события, возможность развивать избранную тему в циклах, сериях изображений, удобство печатного размножения графических листов позволили графике уже с 14 – 16 вв. занять видное место в общественной жизни, выполнять широкий круг информативных, агитационных и сатирических функций.

А. Дюрер.

Четыре всадника. Ксилография

Новой по типу своего возникновения, существования, производства наряду с традиционной – рисованной и печатной, но так или иначе возникающей под рукой художника – является компьютерная графика, ритмы, фигурные комбинации которой формируются в электронных системах и воспроизводятся на экране или печатаются принтером.

В графике большую самостоятельную художественную ценность имеет набросок, выполненный с натуры, по памяти или по представлению разнообразными художественными средствами. Целью выполнения набросков является передача главных качеств натуры, движения и формы, важно отбросить лишние детали. Именно лаконичные наброски имеют большую образность и выразительность.

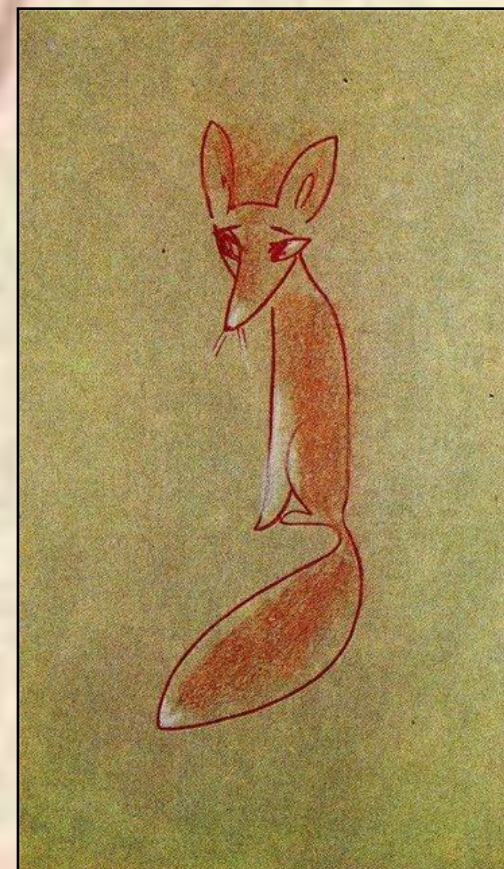
А. Дюрер. Агнесс. Тушь, перо.

А. Дюрер.
Автопортрет.

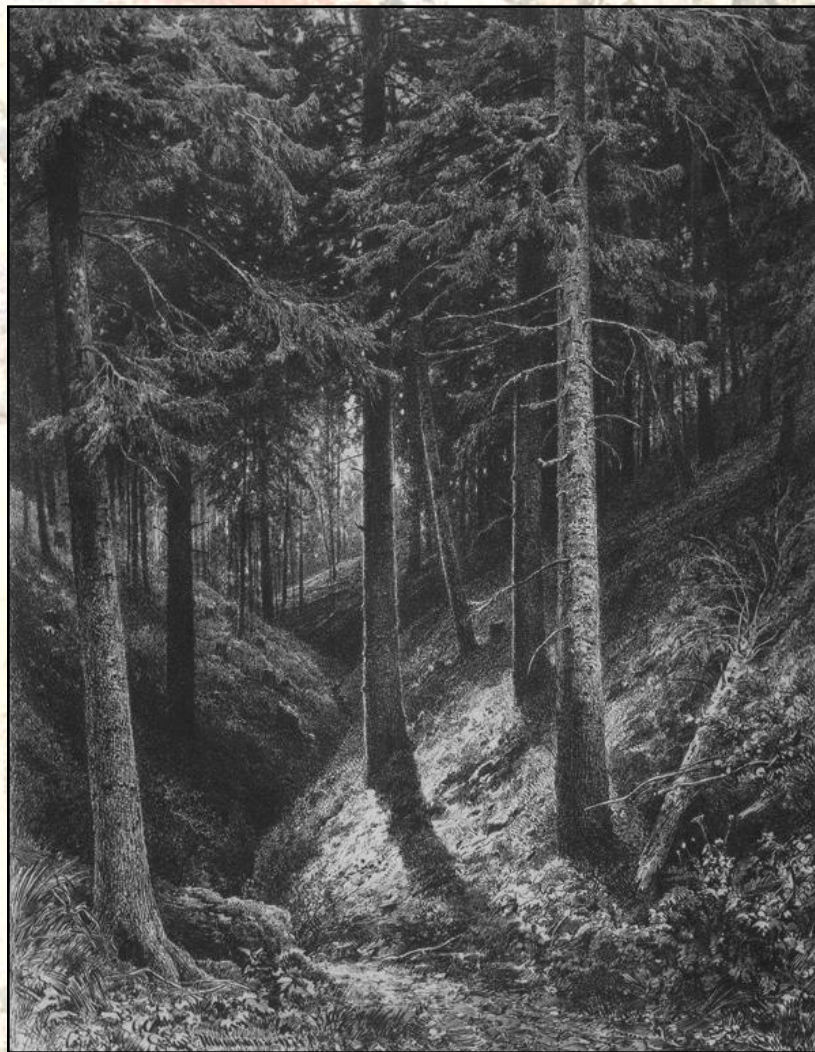
"Рисунок содержит в себе более трех четвертей того, что представляет собою живопись. Если бы мне надо было поместить вывеску над моей дверью, я написал бы: "Школа рисования", и я уверен, что создал бы живописцев".

Энгр

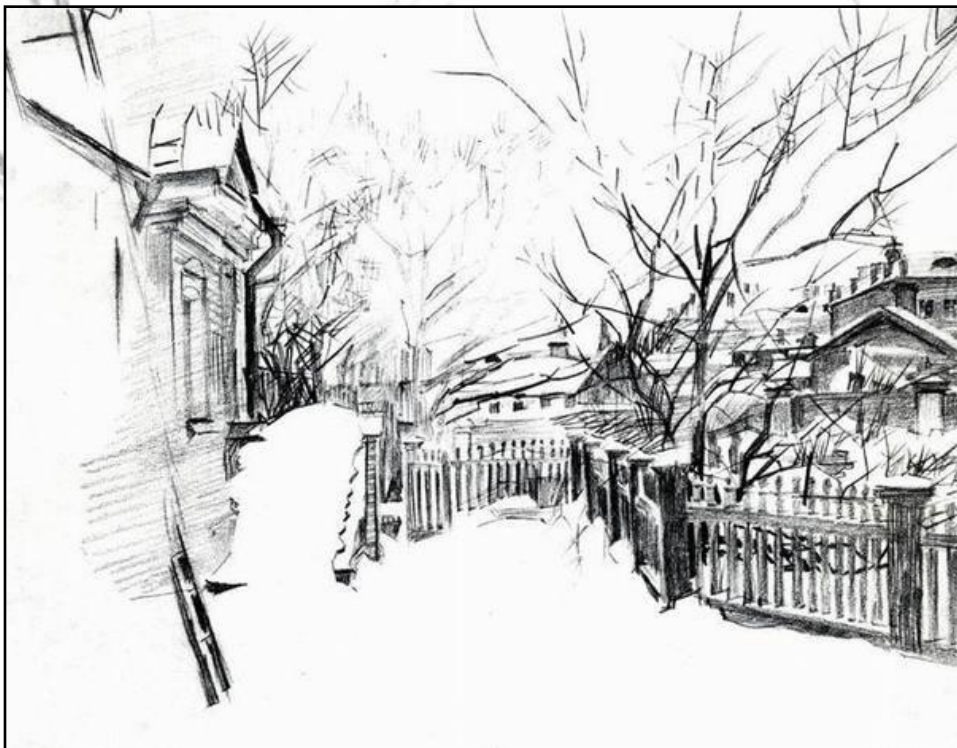
Надя Рушева. Лис.

Пейзаж

И. И. Шишкин. Овраг в еловой
роще. 1874. Бум., тушь, перо

И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу.
Х, м.

М.А. Врубель. Московский дворик. Б, кар

А. П. Остроумова-Лебедева. Новая Голландия. 1901. Ксилография

П. Боннар. Пейзаж с детьми и козами. Нач. 20 в. Бум. розовая, пастель

