

Графика как ВИД ИСКУССТВА

Подготовила канд. пед. наук
Морева О.Л.

Цели лекции

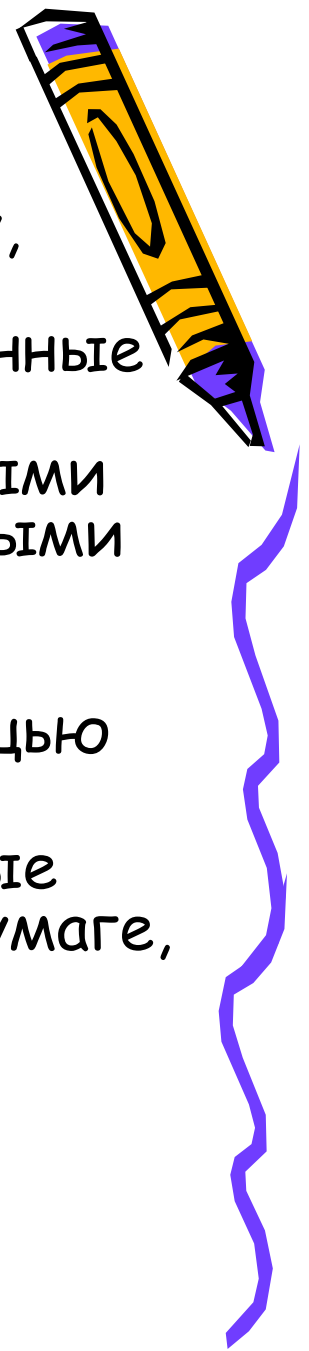

- 1. Знакомство с понятием графика, рисунок.
- 2. Знакомство с видами печатной графики: ксилография, линогравюра, офорт и литография.
- 3. Знакомство с работами великих художников, работающих в различных техниках графики.

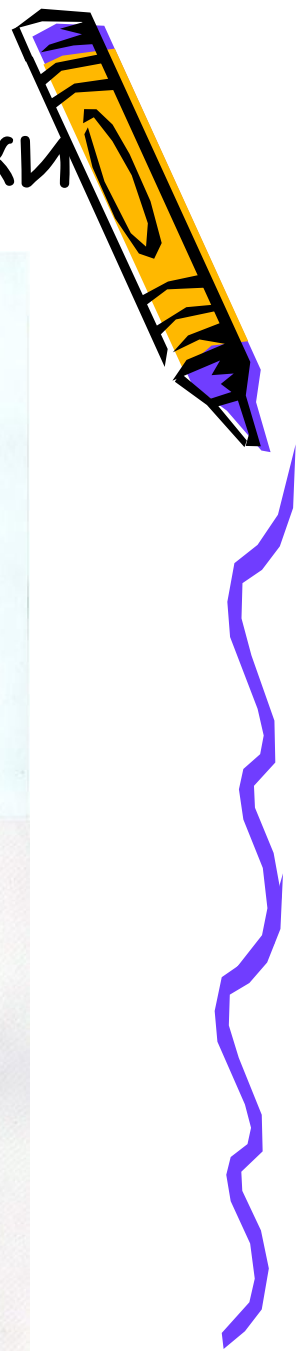

Что такое графика?

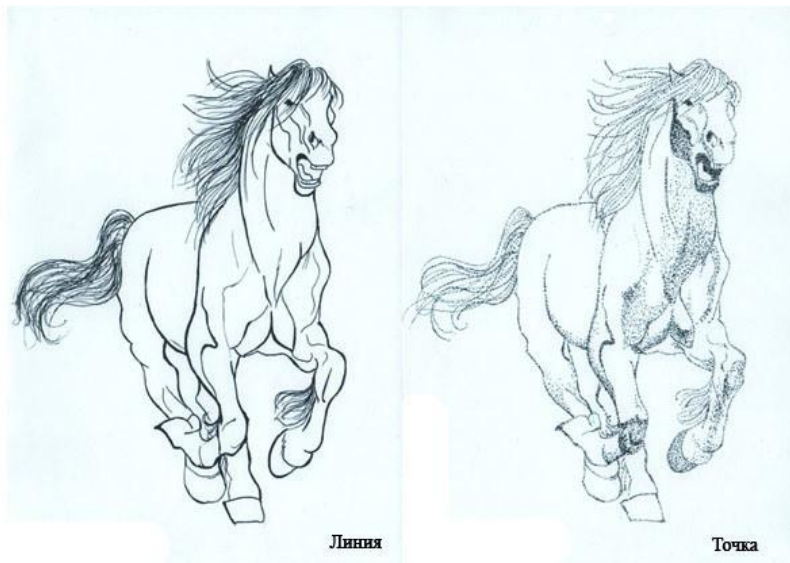
- **Графика** (от греческого «графо» - пишу, черчу, рисую) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.
- Первоначально графику рассматривали как рисунок, выполненный одной линией с помощью одной краски.
- Постепенно к графике отнесли и многоцветные произведения, но обязательно созданные на бумаге, — **литографии, цветные гравюры, рисунки** цветными карандашами и цветными мелками (**пастель**) и, наконец, **акварель** — живопись водяными красками.

Выразительные средства графики

- Точка
- Линия
- Штрих
- Пятно

Линия

Точка

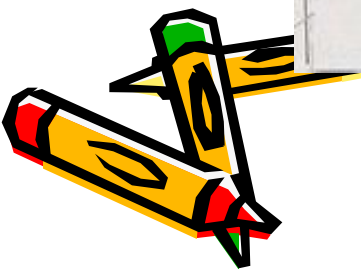
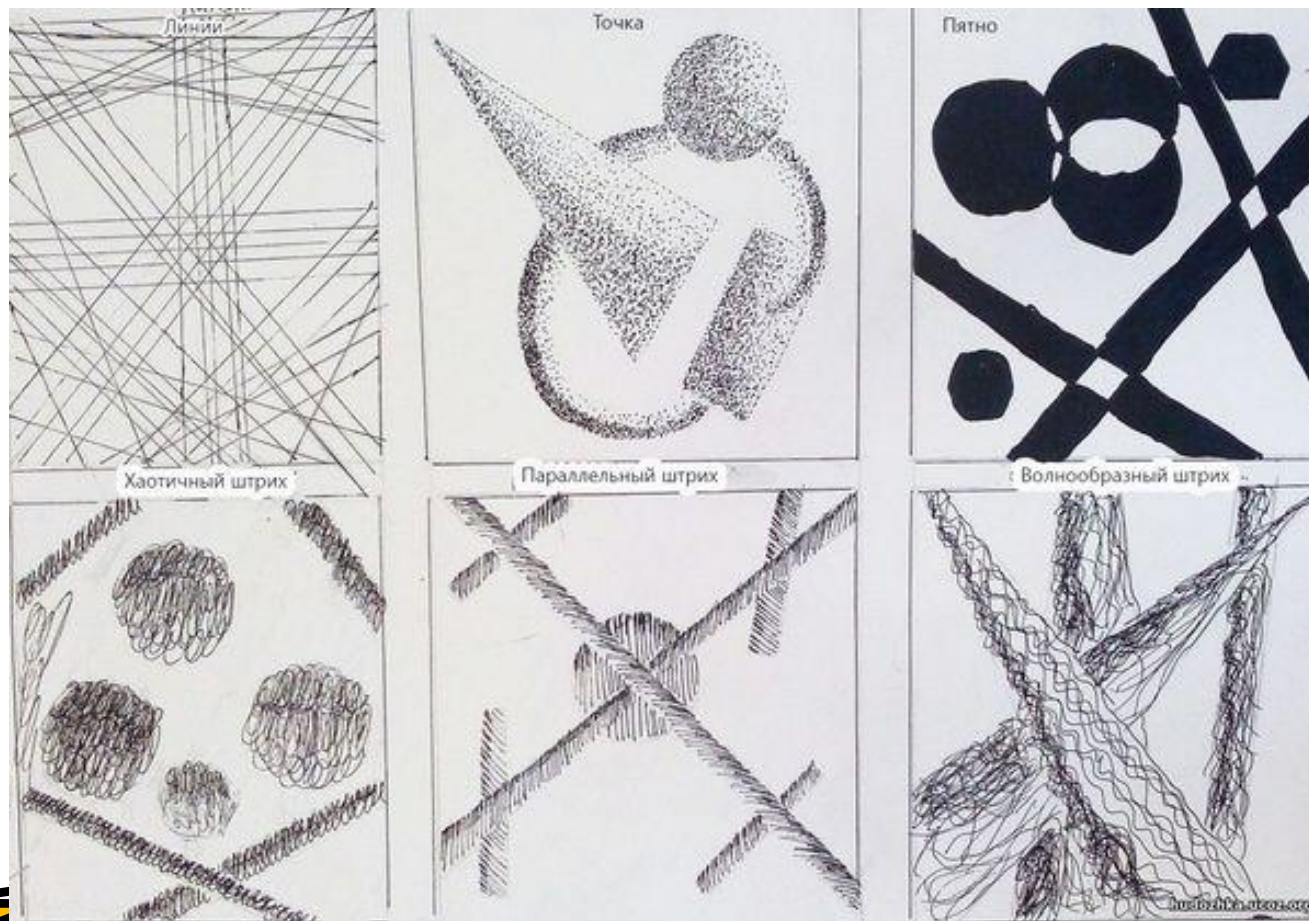
Сурдженко С.В.

Штрих

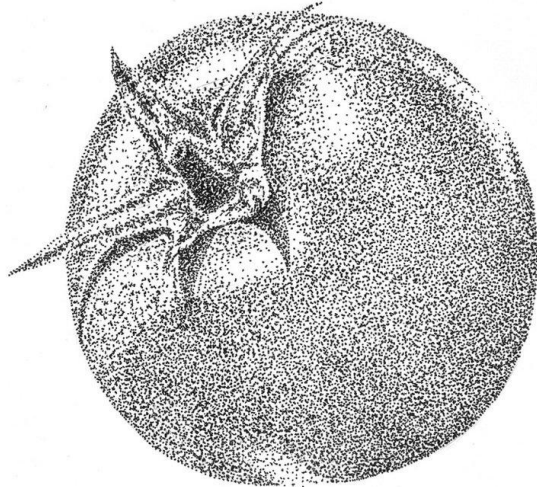
Пятно

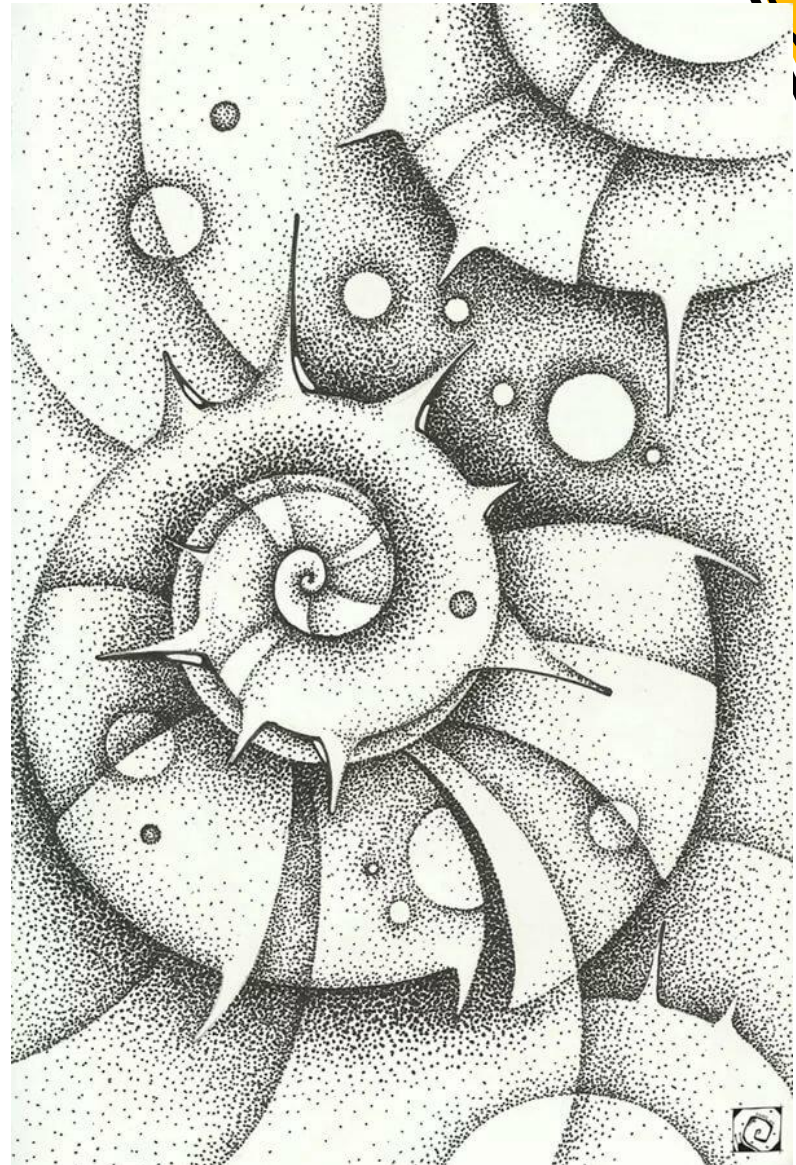
Выразительные средства графики

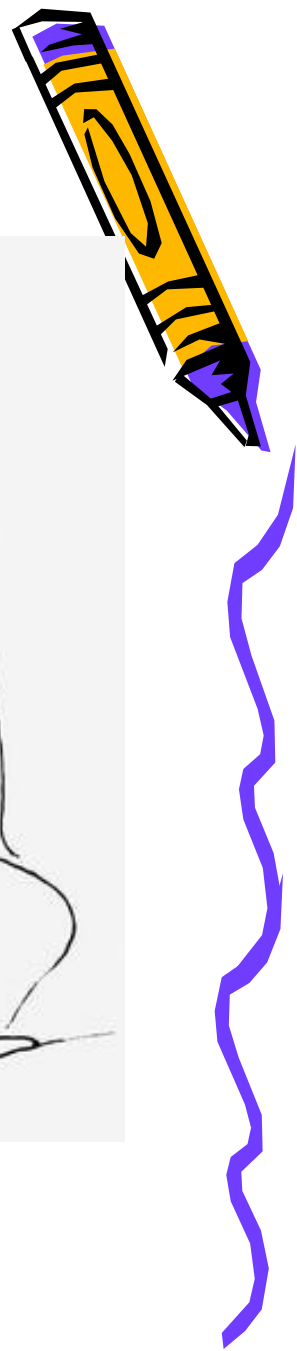
Точка в графике

- Учебные работы

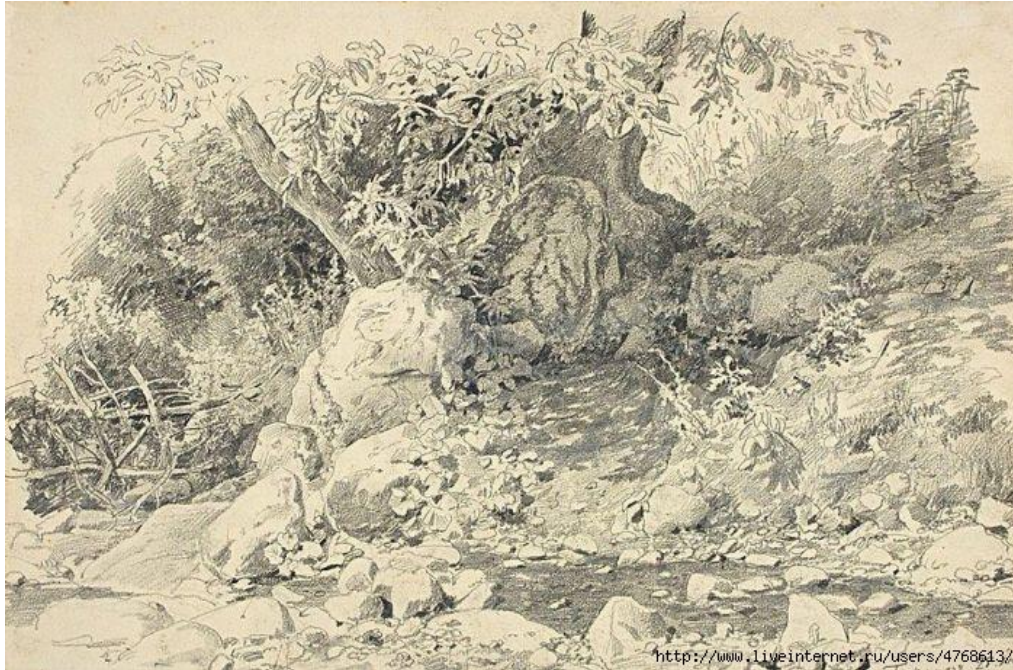

Линия в графике

- Серов В. Балерина.
- Анри Матисс. Женский портрет.

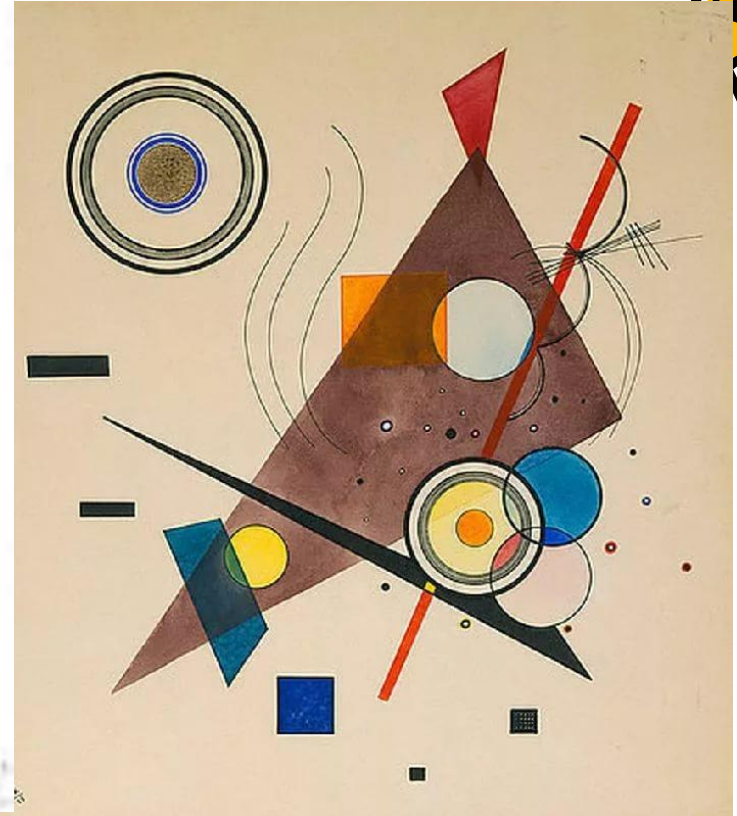
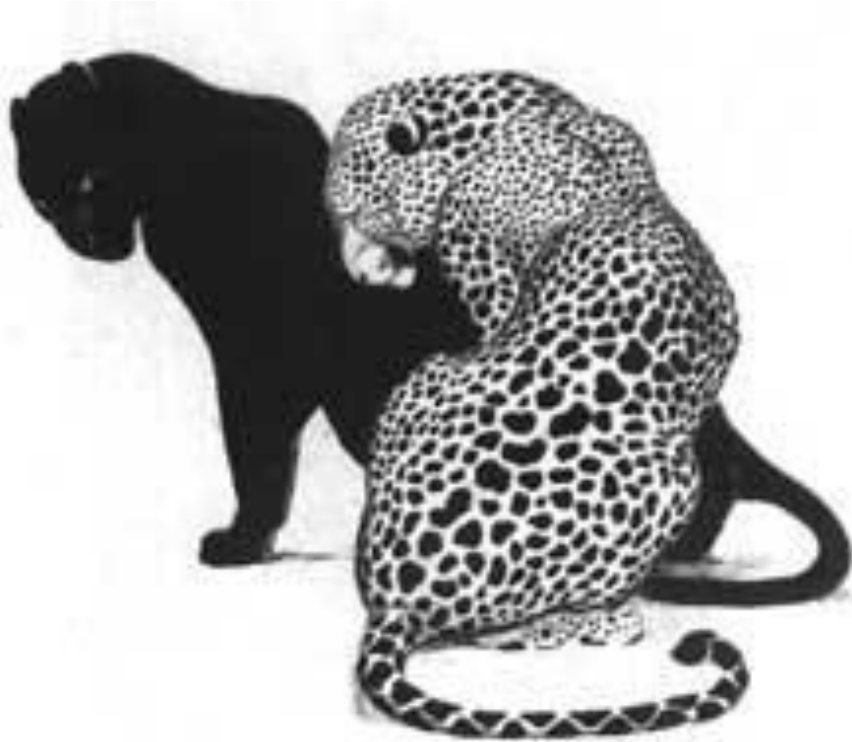
Штрих в графике

- Шишкин И.И. Мыс Ай-Тодор, Крым
Автопортрет

Пятно в графике

- Ватагин В. Пантеры
- Кандинский В. Композиция

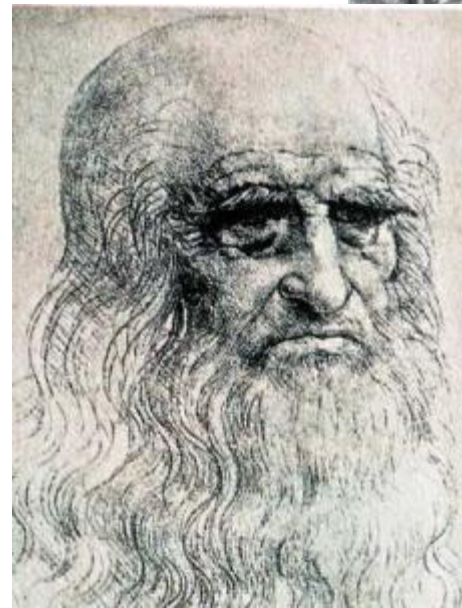
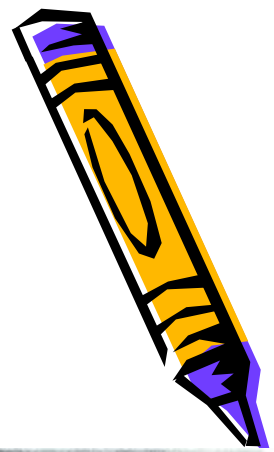

Виды графики по предназначению

- Станковая графика: рисунок, эстамп, все виды гравюры, акварель.
- Книжная графика: иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка.
- Журнальная и газетная графика.
- Прикладная и промышленная графика: упаковка, вывеска.
- Плакат.
- Компьютерная графика.

Виды графики по технике
создания: рисунок, печатная
графика.

Рисунок

- До 18 века рисунок в черно-белом варианте рассматривали лишь как подсобный материал для создания картин, фресок, гобеленов, мозаик, гравюр. Позже рисунок в европейском искусстве стал приобретать самостоятельное художественное значение.

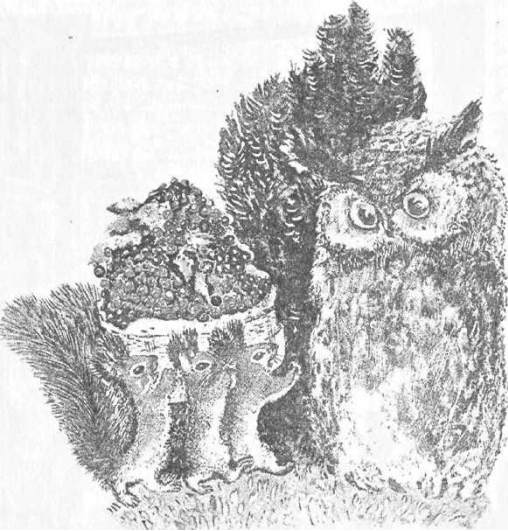

Печатная графика

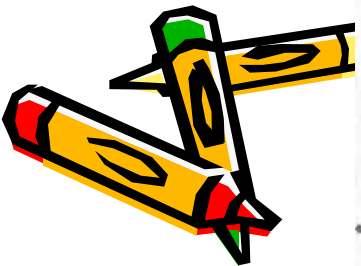
- Печатная графика, или *гравюра*, более сложный вид графики по сравнению с рисунком. Она позволяет печатать рисунок в нескольких экземплярах. Художник-гравёр наносит рельефный рисунок *ножом, штихелем или иглой* на деревянную или металлическую доску, на камень или линолеум и затем получает с них на бумаге печатный оттиск (зеркальное изображение этого рисунка).
- Сами оттиски также называют *гравюрами* или *эстампами*

Виды печатной графики

1. Ксилография
2. Линогравюра
3. Офорт
4. Литография

Ксилография

- Гравюра на дереве — ксилография (от греческого слова «дерево») — самый старинный способ гравирования.
- В Западной Европе ксилография зародилась в XV в., а в России она стала распространяться в XVI в. в связи с развитием книгопечатания.
- Техника ее изготовления не очень сложна: на деревянную доску наносят рисунок карандашом. Затем каждую линию обрезают с двух сторон острыми ножами. Затем на доску тампоном или валиком наносят краску и, прикрыв бумагой, придавливают прессом. На бумаге получается оттиск. С одной деревянной доски можно получить много оттисков.

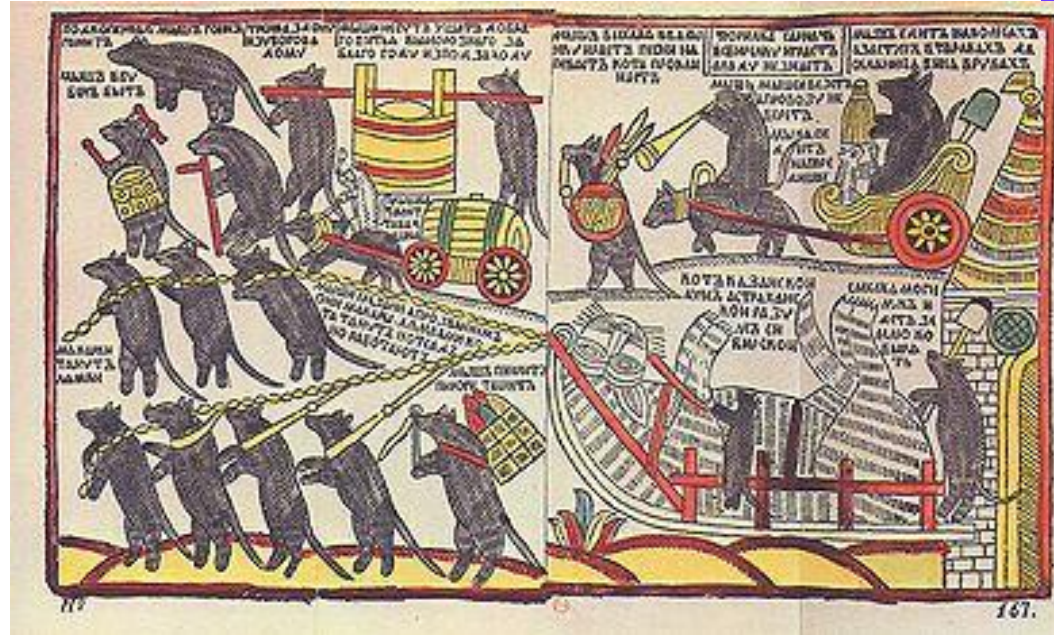
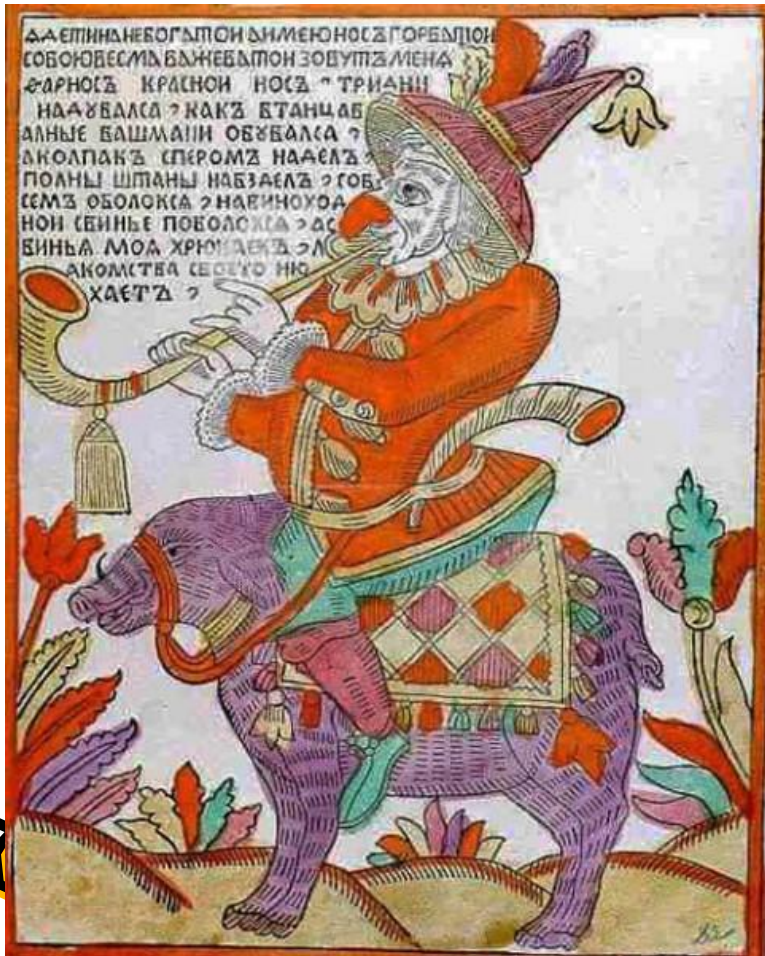

Каплун А.
Детские игры.

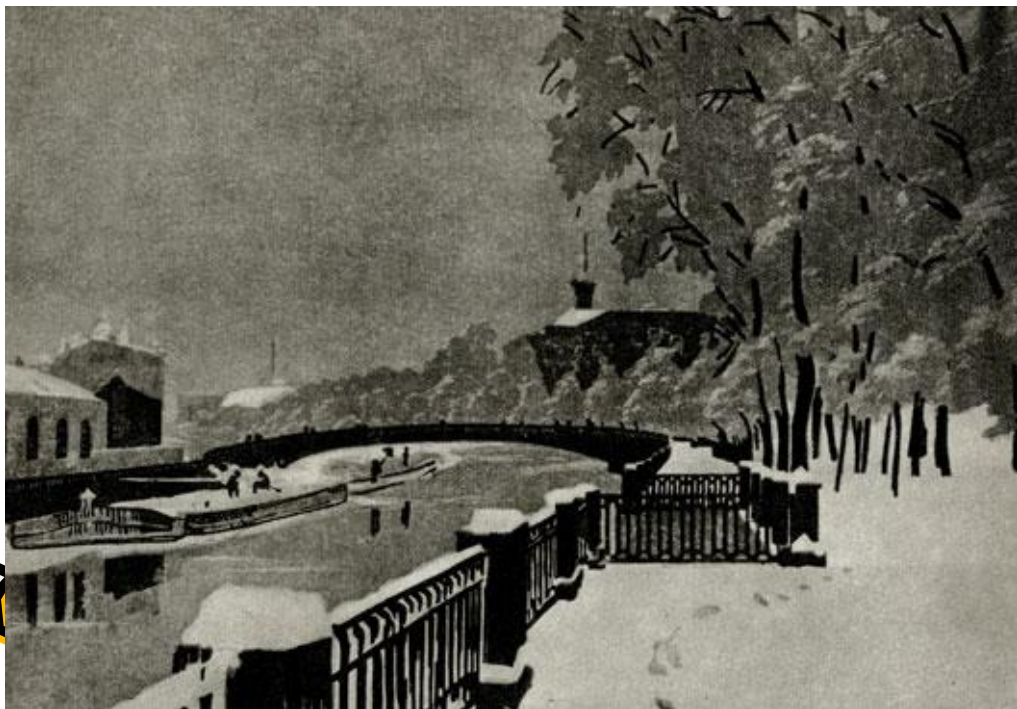

Ксилография - русский лубок

- В технике гравюры на дереве работала художница А.П. Остроумова-Лебедева. Очень тонко и поэтично она изображала улицы и площади Петербурга, его мосты, как бы повисшие над Невой, его здания.

- Художник В.А. Фаворский также предпочитал работать в технике «ксилографии». Зимняя ночь. Лунный свет освещает деревенскую улицу, избушку и сугробы. Все давно спят в деревне. Не спит только маленький, испуганно озирающийся зайчишка, прискакавший сюда из леса, да собака, которая бежит за ним, прыгая по сугробам.

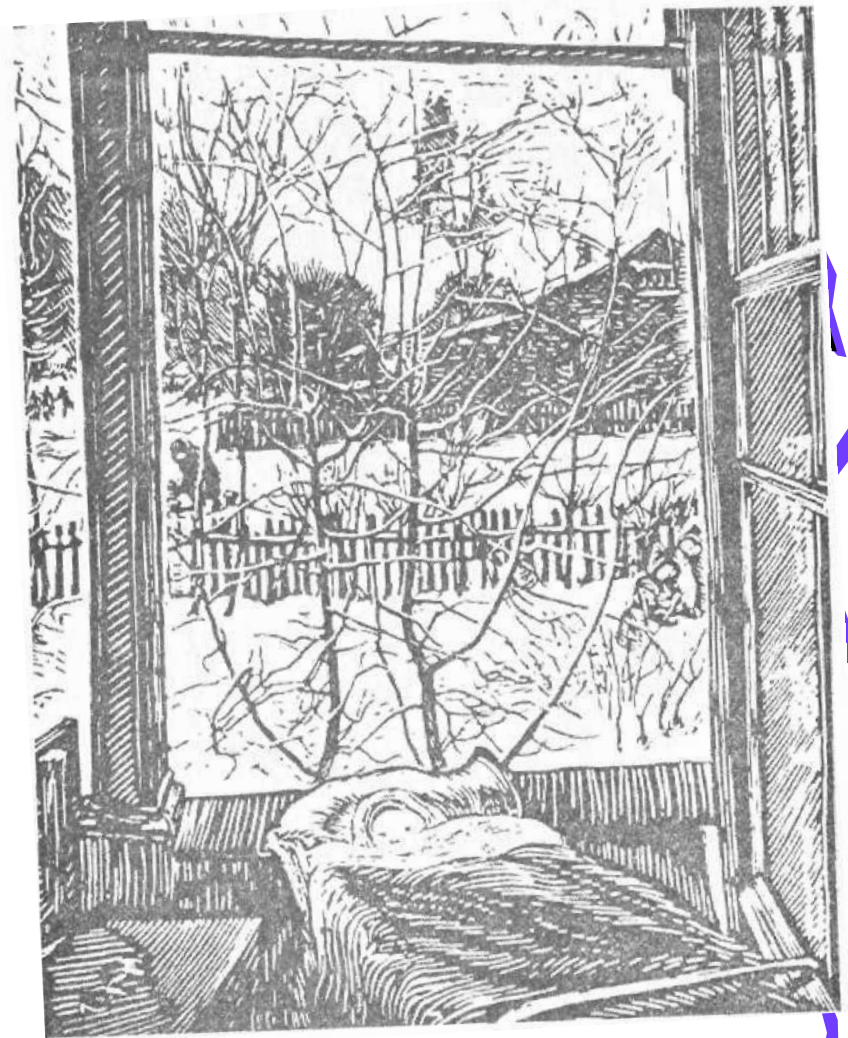

Линогравюра

- Линогравюра - гравюра на линолеуме, материал позволяет делать гравюры очень большого размера.
- Гравюра на линолеуме изготавливается так же, как и на дереве: штихелем вынимаются те места, которые на оттиске должны быть белыми, а черный цвет - это нетронутый линолеум. Когда весь рисунок вырезан, на него валиком наносят типографскую краску, затем кладут лист бумаги и прессом прижимают его к гравировальной доске.

- Линогравюра И. Голицына «На балконе» как бы наполнена сиянием недавно выпавшего снега и прозрачным воздухом. От нее веет особой тишиной морозного зимнего дня. Это впечатление усиливают неподвижные деревья, покрытые инеем.

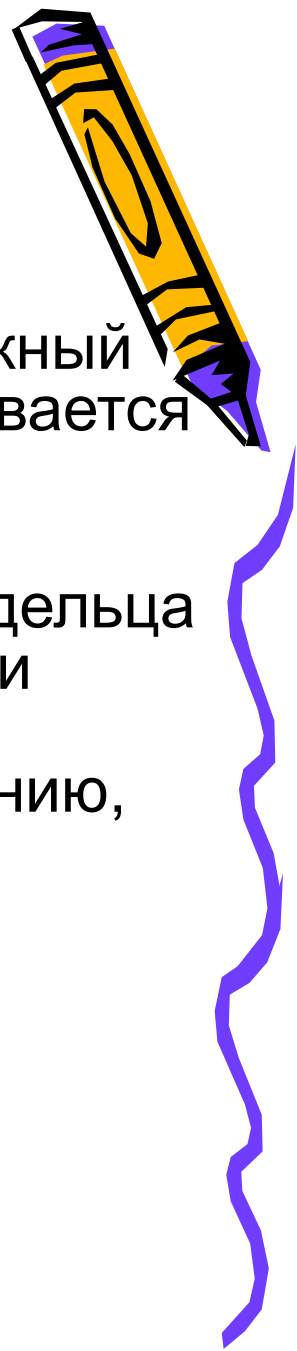

Линогравюры.
Фаворский Владимир Андреевич.
Д. Брюханов. Иллюстрация к сказке «Пять девушек и
Майирахпак».

Экслибрис

- **Экслибрис** (от лат. *ex libris* — «из книг») — книжный знак, удостоверяющий владельца книги, наклеивается или проставляется печатью чаще всего на левый форзац.
- На экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца иногда девиз, эмблема или рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах владельца. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания.
- Экслибрисы создаются в различных техниках гравюры: на металле, дереве или линолеуме.

ЭКСЛИБРИСЫ

Литография

- В самом конце XVIII в., появился новый вид гравюры — **литография** (от греческого слова — «камень»).
- На специально отшлифованном камне известковой породы художник рисует жирным карандашом. Затем камень протравливают раствором азотной кислоты. Места, покрытые карандашом, содержащими жир, не воспринимают кислоты. Она воздействует только на непокрытую карандашом поверхность. Поэтому при печатании жирная литографская краска пристает только к тем местам, на которые ранее был нанесен рисунок. Никаких углублений или выпуклостей на поверхности камня не получается.

- Рабочий стол
литографа

- Е. Чарушин. Иллюстрация к рассказам о животных
- В. Горяев. Иллюстрация к поэме Н. Гоголя «Мертвые души»

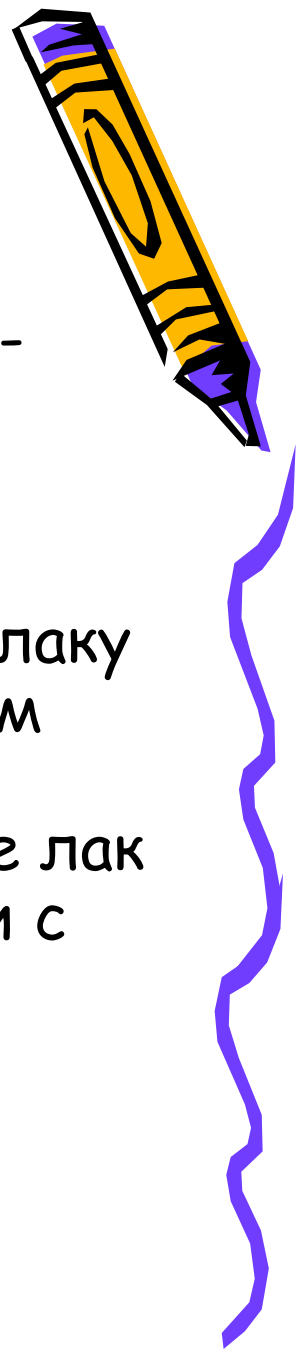

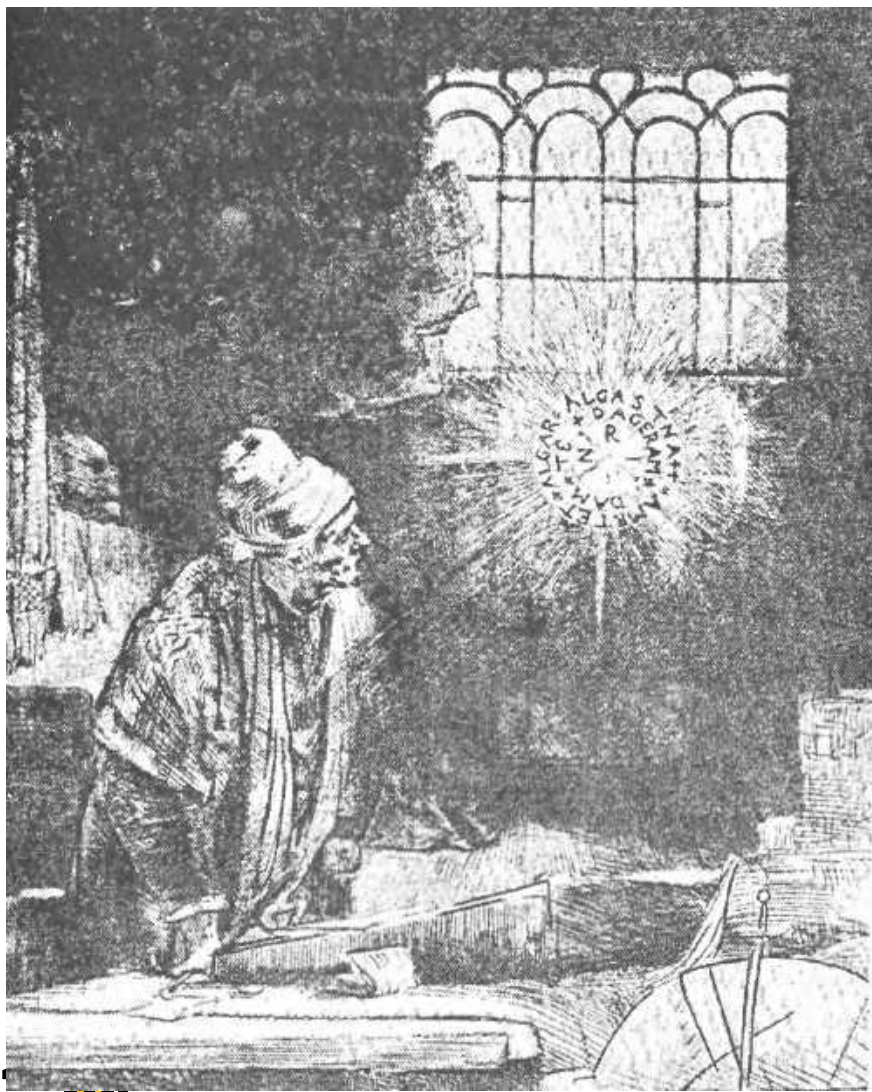
Чарушин Е.И.

Офорт

- Наверное, самая знаменитая техника гравюры - гравюра на металле - офорт.
- Эта техника изобретена в XVI веке.
- Металлическую доску покрывают слоем непроницаемого для кислоты лака. По этому лаку иглой процарапывают нужный рисунок, а затем доску погружают в смесь азотной и соляной кислот. Доска протравливается только там, где лак процарапан. После травления лак смывается и с доски делают оттиск так же, как с досок, на которых рисунок вырезали штихелями.

- Рембрандт, создавший около двухсот гравюр, он был замечательным мастером офорта. Посмотрите на его произведение «Фауст».
- Полутемная комната озарена лишь ярким пучком света из окна. Отблески света падают на лицо человека, стоящего у стола с книгами и бумагами.

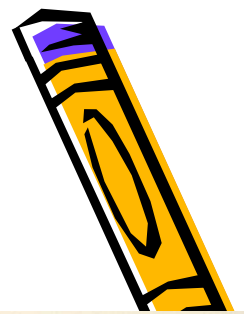

Офорт.

Альбрехт Дюрер » Адам и Ева» . (1504 год)

Даниэль Холцер. Три ландскнехта. XVI в.

Мастерская гравера

Монотипия

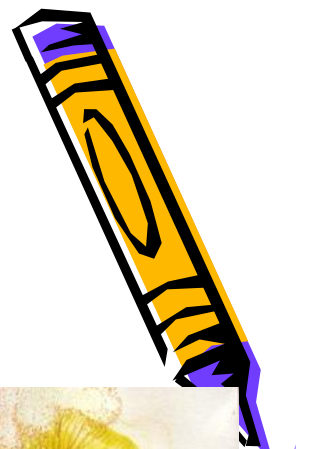
- **Монотипия** (от моно... и греч. τυπος — отпечаток) — вид печатной графики, изобретение приписывается итальянскому художнику и гравёру Джованни Кастильоне (1607-1665).
- Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке. Полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.
- В педагогике используют технику монотипии для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста.

Монотипия работы Джованни Кастильоне, 1655 г.

Монотипия

Самостоятельная работа

- Выполнить реферат в виде таблицу: «Виды графики по технике создания» или реферат «Виды графики по предназначению».

Название вида графики и его определение	Репродукция картины, ФИ художника, название картины	Интересный факт о картине

