

Графические примеры изображения
предметов в черно-белом исполнении

ГРАФИКА

1) рисунок (как самостоятельную область творчества и
2) различные виды его воспроизведения и размножения;
различные виды печатной графики (гравюра, литография и
др.), в основе которых лежат начала рисунка, но которые
обладают собственными художественными средствами и
специфическими способами воздействия.

Изображение в графике либо наносится непосредственно: карандашом, углём, мелом, серебряным штифтом, кистью или пером (рисунок); либо оттискивается со специально обработанной доски (гравюра) или камня (литография); либо воспроизводится с помощью механических печатных процессов (фотомеханическая репродукция).

Большое значение в графике имеет основа, на которую наносят изображение. Произведения графики (либо их оттиски) выполняются обычно на бумаге, картоне, реже на пергаменте, ткани и некоторых других (обычно белых) материалах.

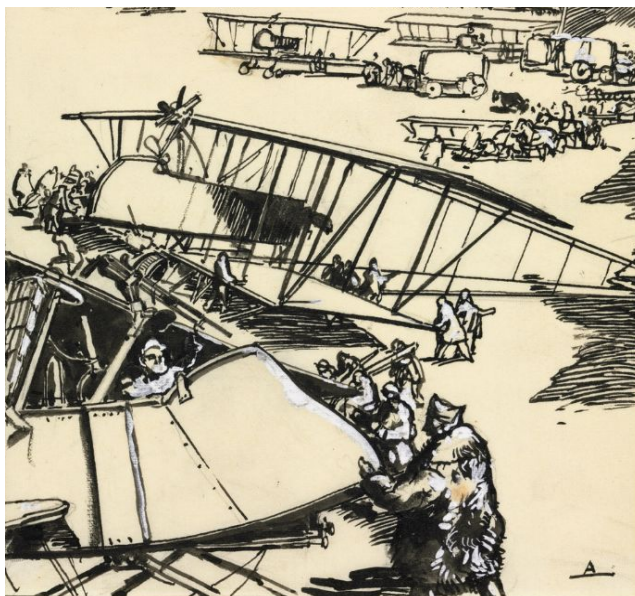
Изучение графики в художественных вузах начинается с черно-белой графики. Она является наиболее принципиальной из всех ее многочисленных разновидностей, так как обладает ярко выраженным «графизмом», или графическими свойствами.

Вследствие своего лаконизма черно-белая графика часто понимается просто как искусство сочетания черного и белого.

Одной из самых специфических особенностей черно-белой графики считается «отвлеченность» или «условность» ее языка. Но «условная» графика, даже черно-белая, дает нам реальные образы мира, в котором мы живем.

Изучение законов черно-белой графики даст в руки студента серьезное художественное оружие, позволит ему в своем творчестве подняться на новую ступень.

Основные специфические особенности графики.

Графика является наиболее доступной, массовой, демократичной, благодаря нескольким своим особенностям:

1. простота средств создания образа, (большая, чем в живописи) ;
2. лаконизм и условность художественного языка;
3. возможность развернуть сюжет в ряде последовательных изображений;
4. удобство воспроизведения в больших тиражах.

Виды графики

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику.

Рисунок – наиболее древний и традиционный вид графического искусства (одновременно – техническая основа графики), истоки которого можно видеть в первобытных наскальных изображениях и в античной вазописи, где основу изображения составляют линия и силуэт.

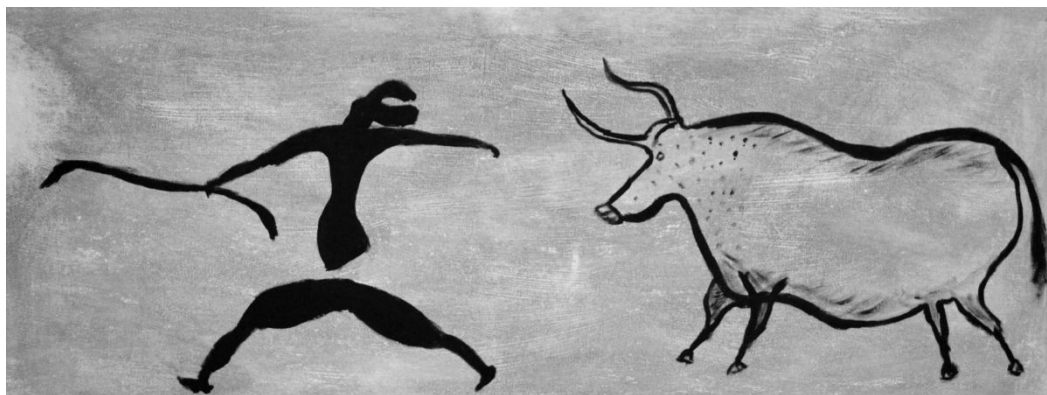

Рисунок долгое время был единственным видом графики и выполнялся он в одном экземпляре. И лишь в 868 году нашей эры в Китае был открыт способ размножения рисунка с помощью вырезанного на дереве клише (рисункапечати). Это был зародыш той гравюры на дереве, или «ксилографии», которая возникла в Европе лишь в первой половине XV века.

Как и живопись, графика может быть станковой, то есть предназначенной для самостоятельного, независимого от определенного места существования. Название это произошло от названия «станковая живопись».

Так называют живопись, которая в отличие, например, от стенных росписей создается на особом станке – мольберте. Станковую картину, как и произведение станковой графики, можно переносить с места на место, повесить на любой стене или же хранить отдельно.

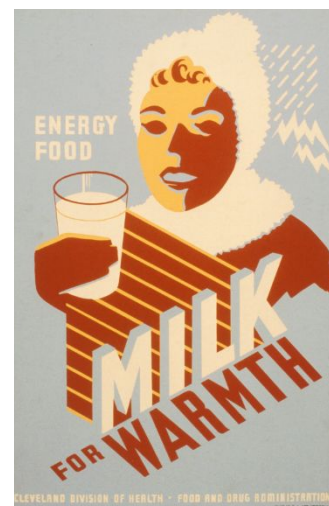
Во всех этих видах графики, отличающихся друг от друга своим назначением, используются и различные техники. Это прежде всего обыкновенный рисунок, – безразлично, наносится ли он карандашом, пером или кистью на бумагу, процарапывается ли на металле или выполняется на камне.

Рисунок, будучи механически воспроизведенным любым видом печати, все равно остается в основе своей рисунком. Но наряду с рисунком существует еще и эстамп, то есть авторское воспроизведение рисунка, специально предназначенного для печати. Сюда относятся различные виды гравюры: на дереве, на металле, на камне, на линолеуме, на стекле, на картоне.

Сравнительно молодая область графики – плакат, который в современных формах сложился в XIX в. как вид театральной и торговой (коммерческой) рекламы. Кроме рисунка, плакат использует приёмы фотомонтажа, применяющиеся также в книге и журнале.

Прикладная, в т. ч. промышленная, графика выполняет разнообразные функции, внося художественное начало в оформление предметов утилитарного назначения (почтовые марки, экслибрисы, товарные знаки, этикетки и др.).

Сегодня графика — самый распространенный среди прочих видов изобразительного искусства. Возможности применения этого искусства очень широки, а виды и формы более чем разнообразны. Книжно-газетно-журнальный дизайн и иллюстрация, станковые рисунки и гравюры, литографии и театральные афиши, плакаты и постеры, упаковка и наборные шрифты, газетные карикатуры и шаржи и многое другое.

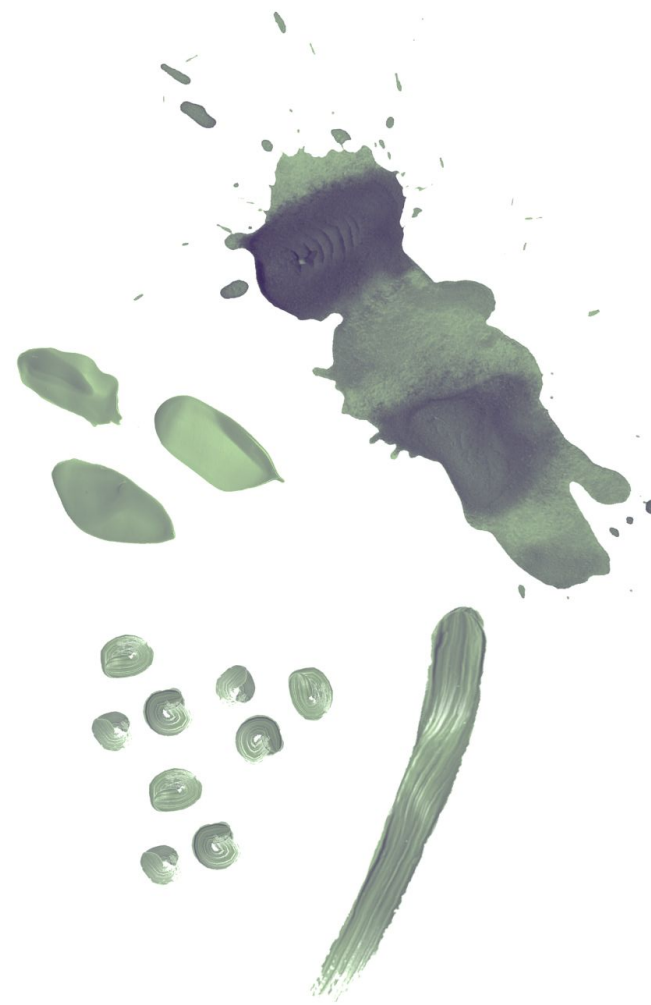
Без этих произведений трудно представить себе нашу жизнь. Именно поэтому графика, участвуя в оформлении всего, что окружает нас в быту, более чем какой-либо другой вид изобразительных искусств обладает возможностями активного воздействия на человека.

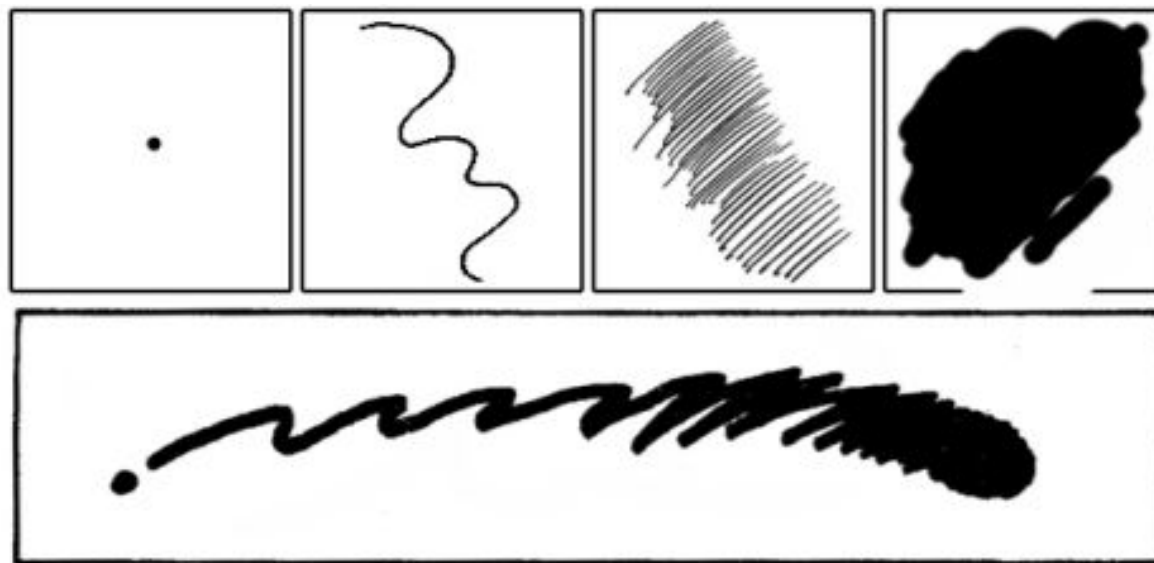
К выразительным средствам графики относят:

- 1) основные элементы изобразительного языка (линия, штрих, точка, пятно);
- 2) средства их организации (упорядочения) на какой-либо поверхности (композиция);
- 3) свойства поверхности, на которую наносится изображение (основа).

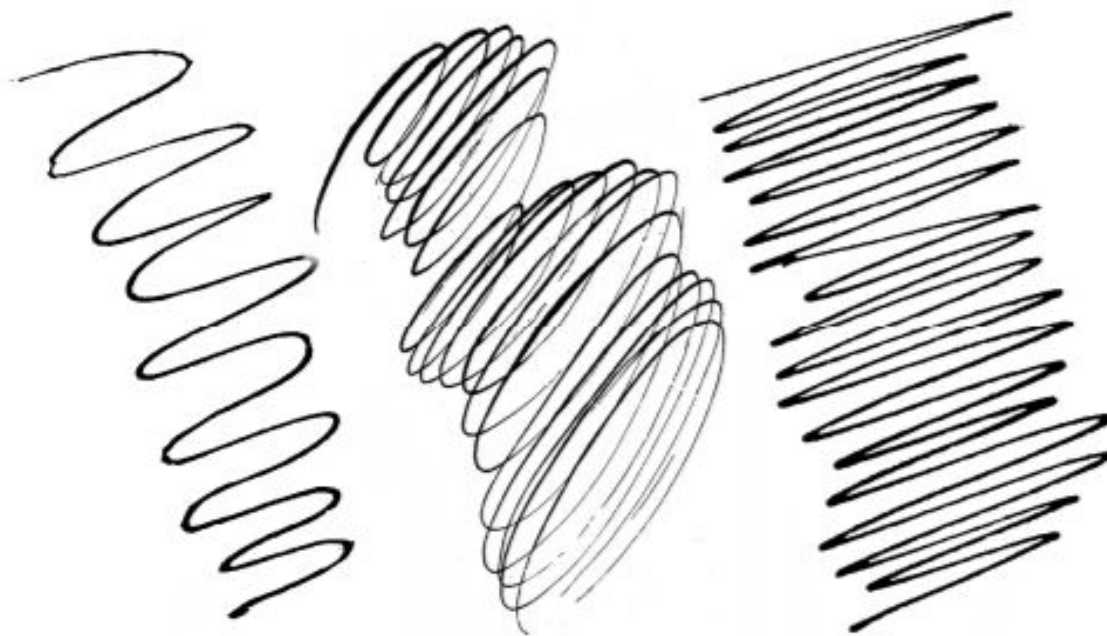
Основные средства художественного выражения в графике: точка, линия, штрих, пятно и росчерк как основные элементы; контур; заливка; силуэт; тон и светотень как градация тона; цвет (черный и белый); фактура как выражение материальности формы; текстура как имитация фактуры; фон как основа рисунка.

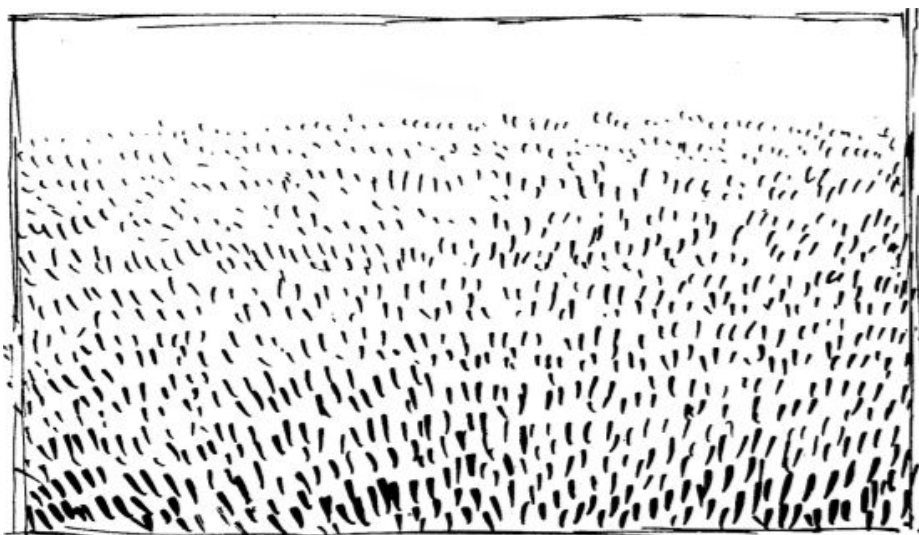
Основных элементов изобразительного языка графики четыре: линия, штрих, пятно и точка. В наиболее простом графическом виде они даны на следующем рисунке.

Промежуточное положение между линией и штрихом
могут занимать росчерк и зигзаг.

По своей природе это — линии, но по характеру в наиболее острых вариантах их начертание может приближаться к штриху. Неэнергичный, очень короткий штрих часто берет на себя функции точки. Штрих такого рода часто встречается в рисунках Ван Гога.

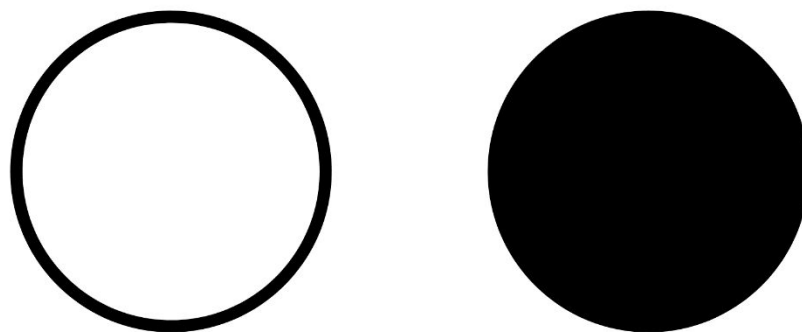

В соответствии с выявленными элементами все графические изображения на бумаге делятся на четыре основные группы:

- 1) линейные (в основе линия);
- 2) штриховые (в основе штрих);
- 3) пятновые (в основе пятно);
- 4) точечные (в основе точка)
- 5) смешанные, которые можно подразделить на одиннадцать смешанных групп, состоящих из изображений, построенных на основе сочетания четырех базовых элементов.

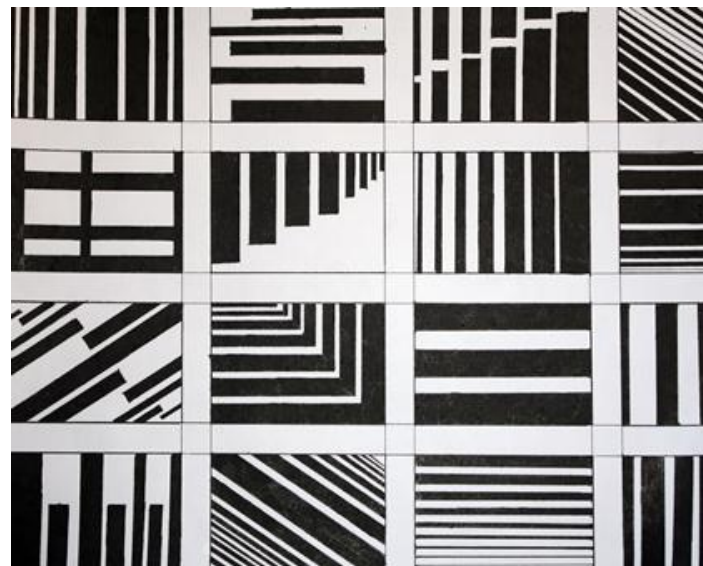
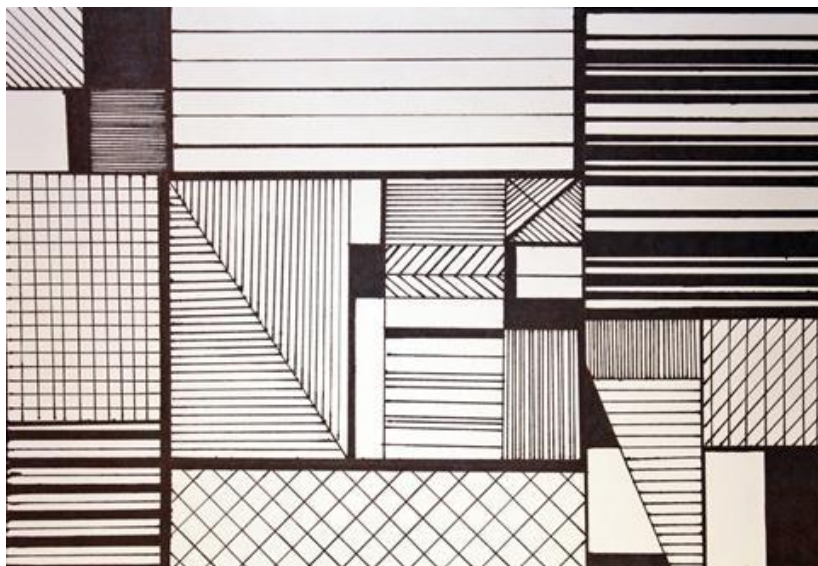
Необходимо подчеркнуть, что это деление, конечно, условно, так как произведение искусства трудно уложить в какие-либо рамки.

К изобразительным средствам в рисунке относятся черный и белый цвет. Цвет полихромный почти исключен. Почти — потому, что есть и цветные рисунки, выполненные двумя, тремя тонами, к тому же на цветной или тонированной бумаге, придающей особую тонкость цветовым отношениям. Но это не значит, что с помощью черно-белых средств рисунка невозможно передать физический цвет окрашенности самой природы.

Линейная графика

В этой графике основным графическим элементом является линия. С помощью линии определяются границы форм, плоскостей. Линия служит границей, отделяющей изображаемую форму от окружающего ее пространства. Но линия служит не только изображению, но и выражению. Она выявляет не только границы форм, но и чувства, переживания художника. Линия считается самым специфичным графическим способом изображения и выражения.

Штриховая графика

Штрих в изображениях всегда соседствует с линией и редко применяется самостоятельно. Если линия призвана главным образом определять границы форм, то задача штриха – передача тона, фактуры, объема и «движения» формы. Линия тоже в определенной степени может выразить объем и «движение» формы, но не так убедительно, как штрих. Поэтому художнику очень важно хорошо владеть мастерством штрихования.

Пятновая графика, силуэт

В крайнем выражении пятновая графика приходит к искусству силуэта – черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном фоне (контрсилуэт). Пятновая черно-белая графика не менее, а, может быть, даже более условна, чем линейная. Она двухмерна.

Она не имеет глубины и не пытается ее создать. Изобразительные возможности плоскости (черной или белой) выявляются здесь в полной мере. Здесь работает на изображение плоскость и только плоскость. Сочетание различных по конфигурации пятен-плоскостей определяет изобразительные формы. Художественный язык черно-белой пятновой графики строже, сдержаннее, чем язык других графических техник.

Точечное изображение

Такое изображение строится на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации (почти круглой формы). Как правило, это след от точечного прикосновения пером, кистью и другими художественными инструментами к поверхности. Можно определить точку на бумаге как след от прикосновения концом острого пера, кисти, карандаша, ручки и т. п. без движения этим инструментом в какую-либо сторону.

Смешанные композиции

Теоретически различных комбинаций линии, пятна, точки и штриха может быть одиннадцать, однако наиболее распространены следующие комбинации: линия и пятно; линия и штрих; линия, штрих и точка; линия, штрих и пятно; линия, штрих, пятно и точка. Наиболее широко и эффектно в европейской графике линейно-пятновые изображения применялись в конце XIX – начале XX в.

Графические материалы

Графические материалы – это материальные средства, которыми исполняются графические оригиналы.

Художник-график обычно строит изображения из линий и пятен, самых разнообразных по своему характеру, используя не только твердые сухие материалы, но и жидкие и пастообразные.

К таким относятся тушь, чернила, паста, хотя график пользуется ими все равно иначе, чем живописец. Рисунок создаётся красителями:

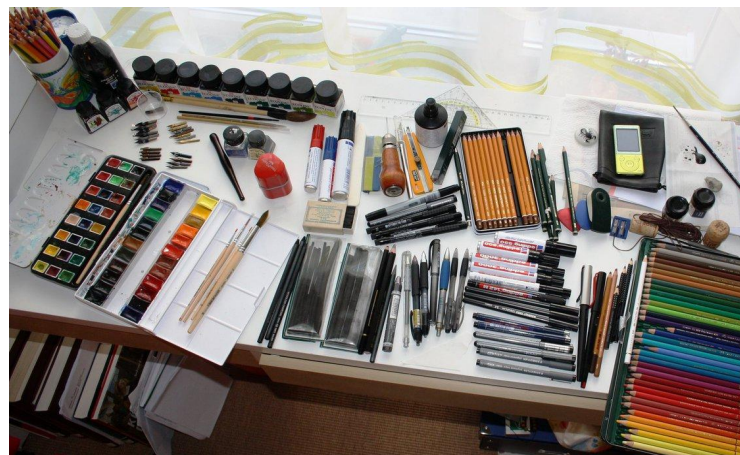
1. Сухие красители (свинцовый и серебряный карандаши, графитный карандаш, сангина, итальянский карандаш, уголь);
2. Жидкие красители (акварель, гуашь, бистр, сепия, тушь, чернила).

Разнообразные рисовальные материалы по консистенции можно распределить на две группы:

1-я – сухие материалы: разной твердости свинцовые графиты, цветные грифели, мелки, сангина, пастель, простой и прессованный уголь. Они применяются в различных деревянных, металлических, пластмассовых вставках и без вставок.

2-я – влажные материалы: тушь, чернила, акварель, гуашь, размываемые кистью мелки, соус. Их можно наносить на бумагу различными перьями: металлическими, птичьими, из тростника, соломы, дерева; кистями круглыми и плоскими разных размеров; рапидографами, авторучками.

Графические техники

Графической техникой называется совокупность способов, приемов работы в каком-либо материале и навыков в использовании особенностей этого материала, применяемых для создания художественного произведения.

Оригинальные техники.

В XX веке получили распространение многие новые техники – трафарет, коллаж (выклеивание), декупаж (вырезка), фроттаж (притирание), граттаж (проскробание), шелкография (просачивание краски через ткань, служащую печатной формой) и др.

Материалы для рисунка.

Рисунок выполняется на бумаге (выполнялся также на папирусе, пергаменте, шёлке) разнообразными материалами и инструментами.

Свинцовый и серебряный карандаши – палочки из мягких металлов – свинца и серебра, оставляющие след на бумаге.

Графитный карандаш – один из самых распространённых графических материалов; изготавливается из природного графита. Рисунок имеет сероватый оттенок и характерный блеск.

Итальянский карандаш изготавливается из толчёной жжёной кости и растит, клея, служащего связующим материалом. Рисунок имеет глубокий бархатисто-чёрный тон.

Уголь получают, обжигая дерево; от породы дерева зависит его мягкость. Рисунок углём имеет матово-серый оттенок

Материалы для рисунка .

Прессованный уголь готовится из измельчённого каменного угля с добавлением растительного клея. Рисунок имеет густо-чёрный цвет.

Мел в качестве графических материалов применяется как в своём природном состоянии, так и в виде брусочков, изготовленных из очищенного, толчёного и спрессованного природного мела.

Чёрный мел – чёрный глинистый сланец. Рисунок имеет сероватый оттенок и напоминает рисунок прессованным углём.

Сангина (франц. sanguine, от лат. sanguineus – кроваво-красный) – палочки каолина с добавлением окислов железа, дающих разнообразные краснокоричневые оттенки; в рисунках часто сочетается с мелом, углём или соусом.

Соус – палочка сажи (реже угольного порошка), спрессованной с добавлением растительного клея. Рисуют также мокрым соусом – кистью. Соус даёт особенно глубокий и чистый чёрный цвет.

Материалы для рисунка.

Пастель (франц. pastel, от итал. pastello, от pasta – тесто) – цветные мелки, приготовляемые из мелового или каолинового теста с цветными пигментами и добавлением растит, клея. Пастельные штрихи бархатисты и отличаются особой чистотой и интенсивностью цвета.

Бистр – буро-коричневая краска, употреблявшаяся для рисунка пером и кистью; приготовлялась из древесной сажи с добавлением растительного клея.

Сепия (от греч. seria – каракатица) – серо-коричневая краска для рисования пером и кистью; первоначально приготовлялась из чернильного мешка каракатицы.

Тушь изготавливается из хорошо измельчённой древесной сажи с добавлением животного клея; в качестве связующего служит раствор шеллака и буры. Рисунки тушью выполняются пером или кистью, имеют чёрно-буроватый цвет и характерный блеск.

Фломастер – появившийся в 20 в. инструмент, представляющий собой пористый (волокнистый) стержень в пластмассовом корпусе. Для фломастера изготавливают особые водные чернила разных цветов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!