

Виды графики

Профессии, связанные с графикой

ГРАФИКА

В зависимости от предназначения графика подразделяется на несколько видов:

- Станковая графика (станковый рисунок, эстамп)
- Книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложка, суперобложка и т. п.)
- Журнальная и газетная графика
- Прикладная графика, (плакат и пр.)
- Компьютерная графика
- Промышленная графика

Станковая графика

-род искусства графики, произведения которого: - самостоятельны по назначению и форме; - не включены в ансамбли книги или альбома; - не входят в контекст улицы или общественного интерьера; - не имеют прикладного назначения.

Основными видами станковой графики являются:
станковый рисунок

- станковый лист печатной графики (эстамп). Основными формами бытования станковой графики являются музейные и выставочные коллекции и экспозиции.

СТАНКОВЫЙ ГРАФИК

Со словом станковый художник (станковый живописец) мы с вами уже знакомы. А кто же такие станковые графики? Эти художники, так же, как и живописцы изображают пейзажи, портреты, натюрморты, животных, картины про жизнь людей, и даже смешные рисунки – карикатуры. Но в отличие от живописцев графики не пишут, а рисуют. И рисуют они разнообразными художественными материалами используя множество техник выполнения рисунка.

Графики рисуют простым графитным карандашом, ретушью, углём, сангиной, соусом, чёрной жидкой краской тушью. Все эти материалы, как вы, я надеюсь, заметили одноцветные. Значит и рисунок будет чаще всего из двух цветов. Из цвета краски и цвета бумаги. Ведь можно рисовать и на цветной бумаге.

А ещё графики могут делать картины совершенно особыми способами. Способом гравирования по разным материалам: по дереву (ксилография), по линолеуму (линогравюра), по камню (литография), по металлу (офорт). Эти картины и рисунки украшают интерьеры квартир и домов, вывешены в музеях, собираются коллекционерами.

А ещё графики пишут акварельными красками. Их картины хоть и цветные, но тоже относятся к графике. Парадокс.

Книжная графика

— один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. С рукописной книгой с древности и средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой — развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком.

Если говорить про книжную графику, то там акцент также делается на графику, а цвет является приятным дополнением. В современном графическом дизайне цвет иногда не менее важен чем сами линии, но все таки задачей графики остается "наименьшим количеством средств изобразить видимое", что в живописи не является столь важным.

КНИЖНЫЙ ГРАФИК

Слово книга всем знакомо. И получается, что книжный график рисует книги? А как это?

Да чтобы книга стала книгой надо не только писателю потрудиться, чтобы текст написать, то есть слова, но и специальному художнику, который подберёт цвет обложки, напишет красиво название, то есть подберёт рисунок написания букв – шрифт, нарисует иллюстрации и даже разместит рисунки между текстом так, чтобы это выглядело эстетично. Всё это будет называться макетом книги. Это уж потом книгу пустят в тираж, т. е. напечатают в типографии много, много одинаковых книг, которые мы и покупаем в книжном магазине.

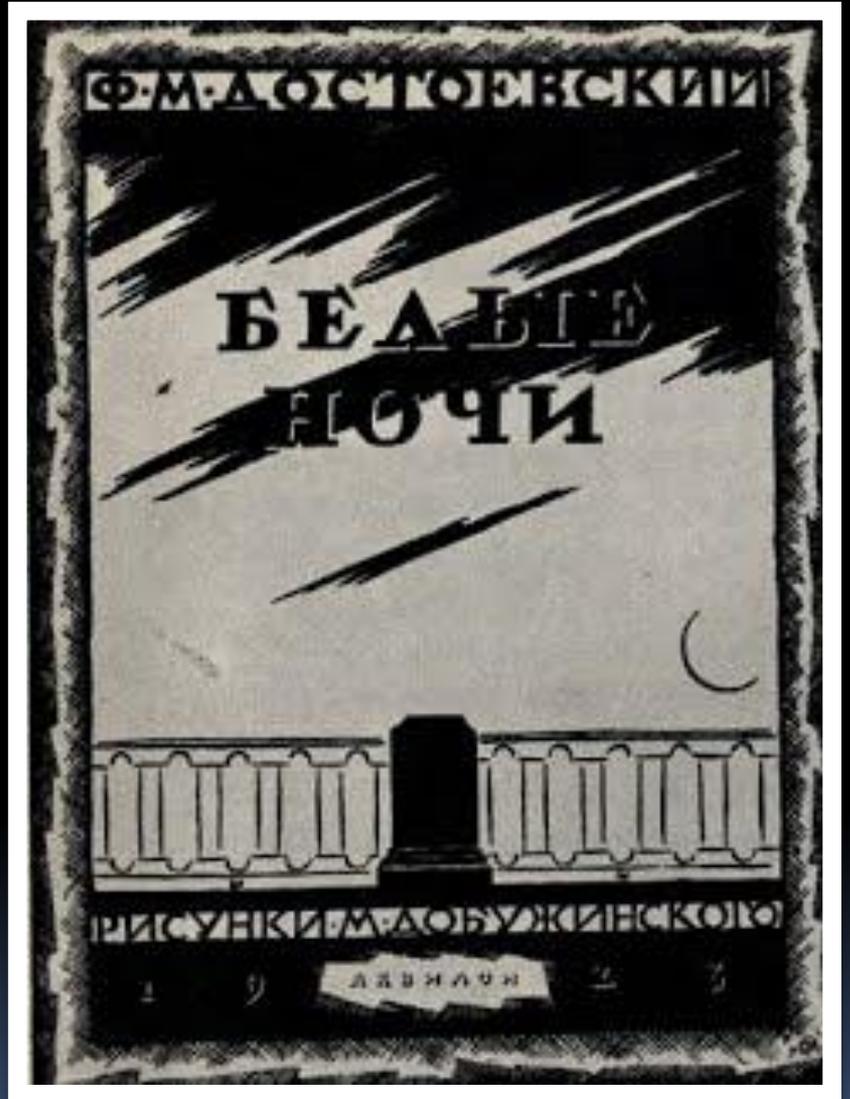
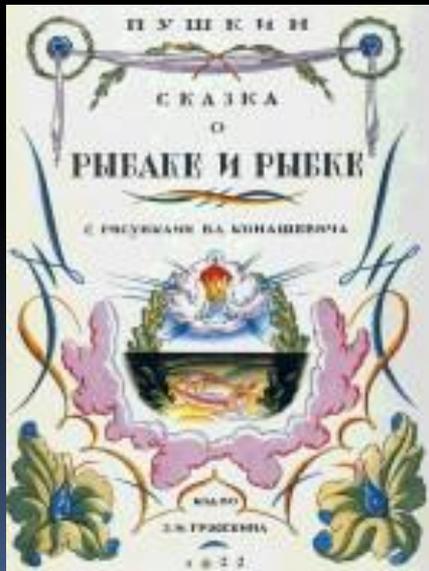

Иллюстрации

Книжная **иллюстрация** – графическое изображение, помещенное на страницах книги, поясняющее или дополняющее основной текст.

Это может быть рисунок, фотография, чертеж, и т.д.

Г. Малаков. Иллюстрации к поэме Леси Украинки «Роберт Брюс, король шотландский» (линогравюра)

Г. Нарбут. Иллюстрация к поэзии Т. Шевченко «Сон» (тушь)

Пабло Пикассо. Дон Кихот

Виньетка (фр. vignette) – украшение в книге или рукописи: небольшой рисунок или орнамент в начале или в конце текста.

Обычно сюжетом для виньеток являются растительные мотивы, абстрактные изображения или изображения людей и животных. Задача виньетки – придание книге художественно-оформленного вида, т.е. это дизайн книги.

Компьютерная графика

- электронная графическая техника, получившее распространение в последней четверти 20 в.: изображения составляются на компьютере, показываются в динамике или в статике. Преимущество компьютерной графики – возможность видеть, как формируется изображение на всех этапах, и неограниченно осуществлять корректировку.

Виды компьютерной графики

растровая

точка

векторная

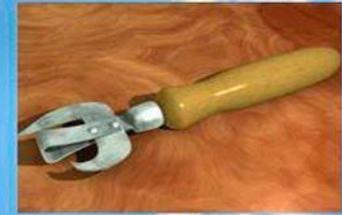
линия

фрактальная

треугольник

трёхмерная

плоскость

Наименьший элемент

Ютака Кагайя «Вечная песня».
Компьютерная графика

Компьютерная графика как искусство

Компьютерный график

Художник компьютерной графики создает изображения в электронном формате, используя современные девайсы и программное обеспечение.

Профессия подойдет творческим личностям, умеющим обращаться с техникой.

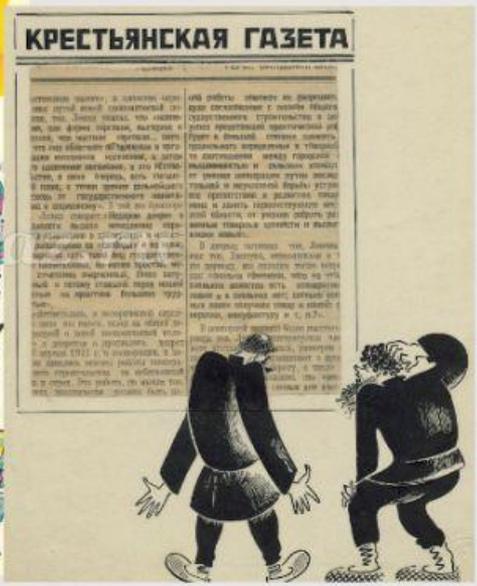
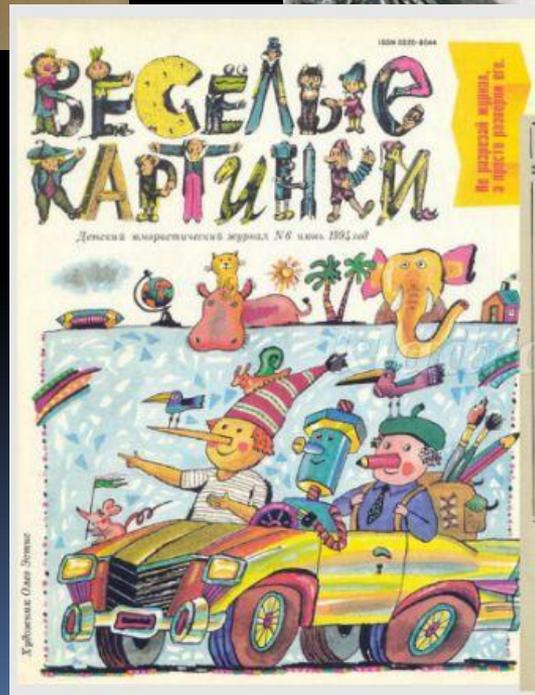
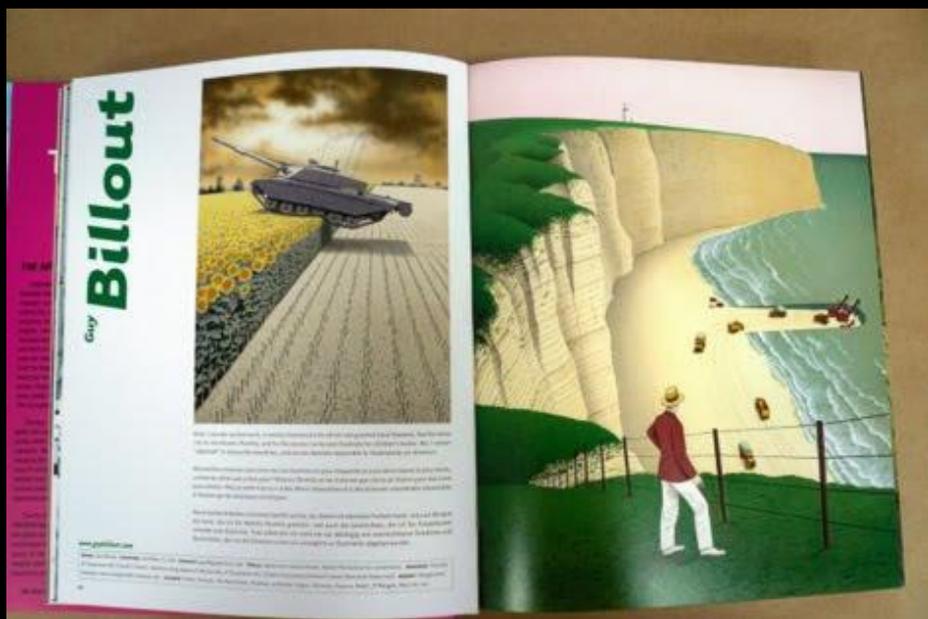

Области применения компьютерной графики

- **Научная графика**
- **Деловая графика**
- **Конструкторская графика**
- **Иллюстративная графика**
- **Художественная и рекламная графика**
- **Компьютерная анимация**

Журнальная и газетная графика

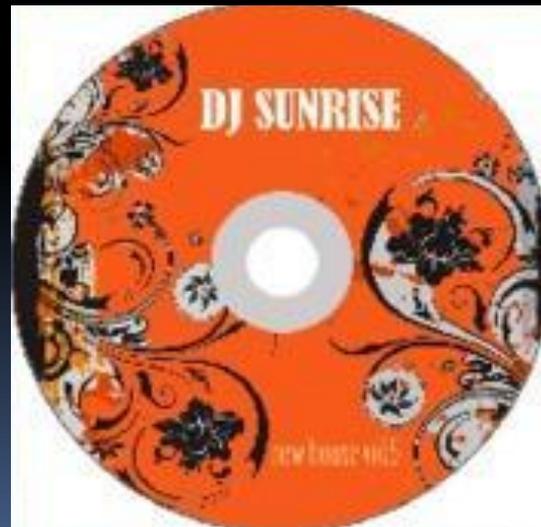
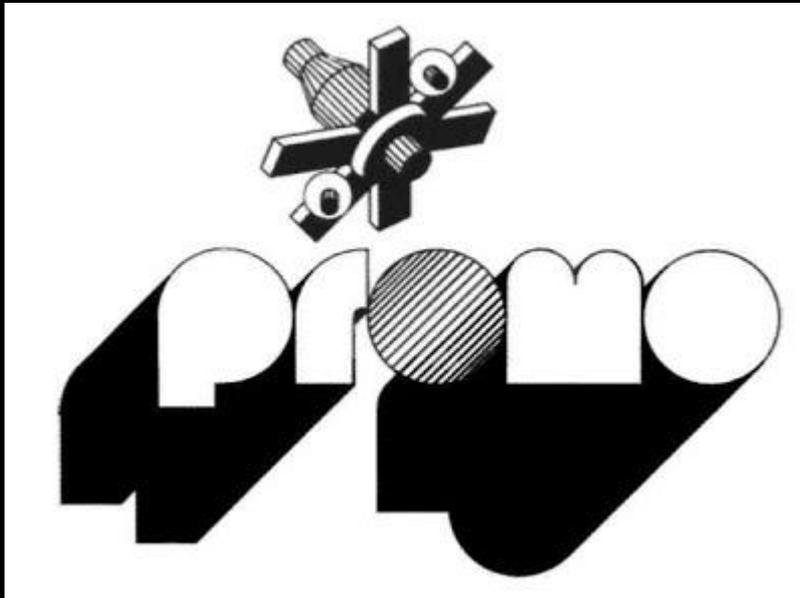
очень близка с книжной графикой, но имеет существенные отличия. Главным принципом периодического издания является его яркость и оперативная реакция на происходящие события. Следовательно, рисунки в периодических изданиях должны быть яркими, выразительными и четкими, чтобы суть иллюстрации была проста и доходчива для читателя. К газетной и журнальной графике относятся также корпоративные стенгазеты и бюллетени, которые отличаются четким шрифтом, однородностью и гармоничностью оформления и четким шрифтом, позволяющим прочитать содержимое без излишнего напряжения зрения. Нередко в периодических изданиях используется карикатура (итал. «карикаре» - преувеличивать, нагружать), которая осмеивает и разоблачает, преувеличивает и подчеркивает характерные черты человека или события.

Прикладная графика

К ней относятся графические произведения, рассчитанные на практическое применение в быту. В задачу прикладной графики входит художественное оформление предметов быта. Иногда этот вид графики называют графикой малых форм, художественно-производственной графикой или (не совсем точно) промышленной графикой. Почти все формы прикладной графики рассчитаны на полиграфическое воспроизведение и тесно связаны с текстом. Произведения прикладной графики столь многочисленны, что трудно составить даже их простой перечень.

Оформление этикеток, конвертов, марок, обложек для видео и музыкальных дисков

Плакатная графика

- броское, как правило крупноформатное, изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.

**РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!**

**ЕСЛИ КНИГ
ЧИТАТЬ
НЕ
БУДЕШЬ**

**СКОРО ГРАМОТУ
ЗАБУДЕШЬ**

*Плакат
В. Маяковского*

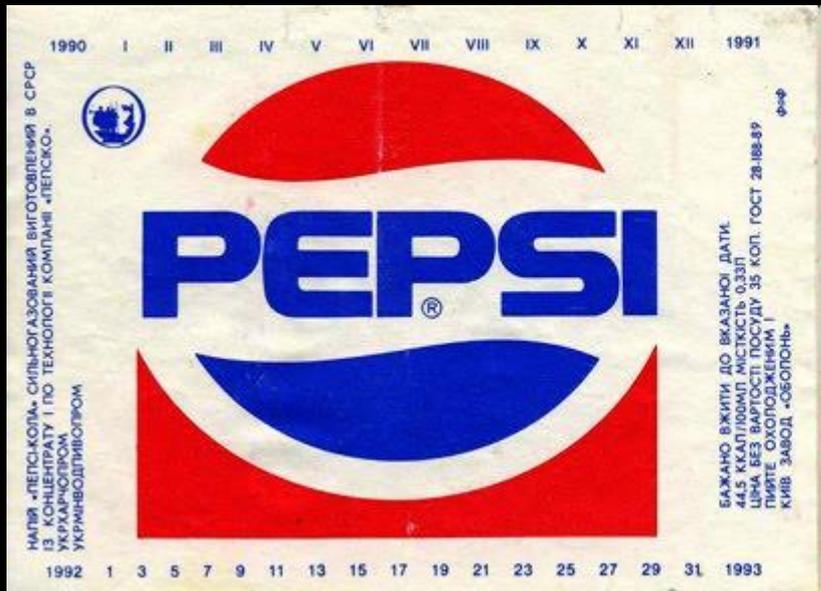

Немца крЮчит от нагрузки—
Не скупится воин русский
На подарки!

От его ударов грозных
В новогодние морозы
Немцу жарко!

Промышленная графика

- товарные знаки, этикетки, различные упаковки — все то, что предназначено для промышленности, торговли, рекламы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРАФИК

А этот художник придумывает рисунки для разных товаров. Например, для полиэтиленовых пакетов, значков, упаковки.

Эти художники придумывают разные знаки и логотипы для компаний, фирм и товаров, благодаря которым эти фирмы узнают люди. Такие знаки так и называются фирменные или товарные знаки, а логотип (логос – слово, тип – вид написания слова) это слово – знак, слово не просто написанное, а нарисованное. Например, все видели и знают такие знаки у магазинов Лента, Пятёрочка и т. д. Это работа промышленного графика.

Итак, графика объединяет
две группы
художественных
произведений:

- рисунок
- печатную графику

Техники печатной графики

Линогравюра - рисунок, вырезанный на линолеуме. Рисунок вырезают на линолеумной пластине стальными резцами разной конфигурации. В зависимости от формы резца линия, которую он оставляет, может быть совсем тоненькой, острой или же широкой, округленной. Таким образом изготавливают форму. Потом на нее наносят печатную краску с помощью специального оборудования - валиков.

Печатают линогравюру на печатном прессе. При этом слой краски, нанесенный на форму, отпечатывается на бумаге. Бумажный отпечаток называют линогравюрой, или, обобщенно, как и все другие печатные техники, - эстампом.

*Б. Кустодиев «Портрет дамы».
Линогравюра*

В России первым начал применять такую технику ученик Василия Матэ Н. Шевердяев. В дальнейшем эту технику для изготовления станковой гравюры и особенно в книжной иллюстрации использовали Елизавета Кругликова, Борис Кустодиев, Вадим Фалилеев, Владимир Фаворский, Александр Дейнека, Константин Костенко, Лидия Ильина и др. За рубежом в технике линогравюры работали Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франс Мазерель, немецкие экспрессионисты, американские художники. Из современных художников линогравюру активно используют Георг Базелиц, Стэнли Донвуд, Билл Файк.

*Р. Гусева. Цветная линогравюра.
Натюрморт «Глазунья»*

Гравюра на картоне

Разновидность эстампа. Технологически простой вид гравюры, его используют даже на уроках изобразительного искусства.

Но в XX в. некоторые значительные художники-графики использовали гравюру на картоне в своей профессиональной практике. Рельефный оттиск для печати изготавливается с помощью аппликации, составленной из отдельных картонных элементов. Толщина картона должна быть не менее 2-х мм.

Гравюра на картоне

Ксилография (гравюра на дереве) - изображение, выполненное резцами на деревянной поверхности. Для этого пригодны не все породы деревьев. Художники используют грушу, дуб, бук, самшит.

Деревянную поверхность тщательно шлифуют и даже заглаживают воском. Рисунок вырезают так же, как и на линогравюре, но большая твердость дерева позволяет обогатить изображение мелочами, деталями. Выполнять такую работу сложнее.

Печатают оттиск так же, как и линогравюру, с помощью печатного прессы на специальной эстампной бумаге. Эта техника старинная и пришла к нам из глубины веков. Именно таким образом выполняли первые печатные книги.

Мастерами ксилографии были Хокусай, А. Дюрер, А. Остроумова-Лебедева, В. Фаворский, Г. Епифанов, Я. Гнездовский, В. Матэ и мн. другие.

Я. Гнездовский. Рождественская открытка

Офорт, или гравюра на металле, - это несколько техник исполнения печатной формы из металла (меди, цинка). Рисунок наносят на предварительно обработанную, отшлифованную, гладкую пластину. Это может быть гравирование, процарапывание. Такая работа требует исключительной точности и физического напряжения.

Существуют способы более легкого нанесения рисунка. Пластины можно покрыть защитным слоем специального лака и «рисовать», снимая лишь лак. Потом такую пластину погружают в емкость с кислотой, и кислота вместо гравера делает углубления в металле. Краску на офортную пластину наносят руками.

Отпечаток делают на печатном станке. Мягкая бумага, прижимаясь к пластине, как бы выбирает краску из углублений.

Т. Шевченко. Слепой на кладбище (офорт)

*Рембрандт «Проповедь Христа»
(1648). Офорт, сухая игла, резец
Меццо-тинто*

Литография - это гравюра на камне. Для нее используют специальный, литографский камень. Система нанесения рисунка на камень очень сложная. Это может быть и процарапывание, и нанесение рисунка кистью с тушью, и рисование карандашом. Во всех этих случаях используют материалы, предназначенные только для литографии.

Печатают оттиск на печатном станке. Литография позволяет достичь тонких градаций (переходов) тона, похожих на рисунок карандашом или акварелью. Благодаря этому литографские оттиски иногда напоминают акварельные рисунки.

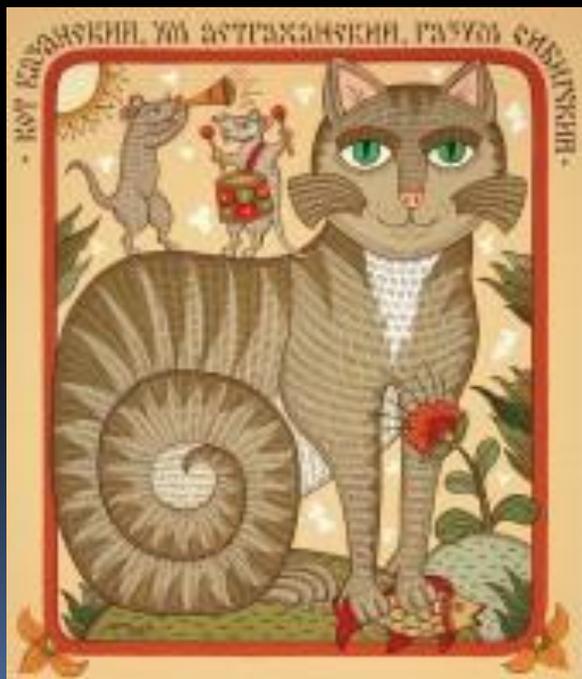

*Е. Кибрик. Иллюстрация к
повести Романа Роллана
«Кола Брюньон» (литография)*

Лубок

Вид графики, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Первоначально вид народного творчества. Выполнялся в технике ксилографии, гравюры на меди, литографии и дополнялся раскраской от руки.

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая раскраска). Часто в лубке содержится развернутое повествование с пояснительными надписями и дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие) изображения.

Трафаретная печать: шелкографские техники; вырезной трафарет.
Шелкография

Метод воспроизведения текстов и надписей, а также изображений (монохромных или цветных) при помощи трафаретной печатной формы, сквозь которую краска проникает на запечатываемый материал.

И. Ш. Эльгурт «Вежраксала» (1967). Шелкография

Монотипия – это оттиск краски с любой поверхности на бумагу. Такой оттиск существует в единичном экземпляре, на что указывает частица «моно» в названии. Это что-то среднее между печатной графикой и рисунком.

Создайте графическую композицию в технике монотипия.

Инструменты и материалы: несколько листов бумаги, гуашь, средство для мытья посуды или жидкое мыло, кисти.

План работы:

- Разведите краски в небольших бутылочках и добавьте к ним немного мыльного раствора в пропорции 1 : 5. Краски должны быть не совсем жидкими, но и не очень густыми.
- Кистью нанесите краски на лист бумаги, подобрав цвета, которые вам нравятся, и дайте им немного раствориться одна в другой.
- Быстрым движением к этому листу прижмите другой лист бумаги на полминуты-минуту
- Разъедините листы бумаги, а оттискам дайте высохнуть.
- Рассмотрите полученный результат, попробуйте увидеть в цветных пятнах какой-либо сюжет или одиночное изображение.
- Кистями и краской или другими материалами дорисуйте свою работу, добавив детали и элементы, которых не хватает.

Ученические работы, выполненные в технике монотипия

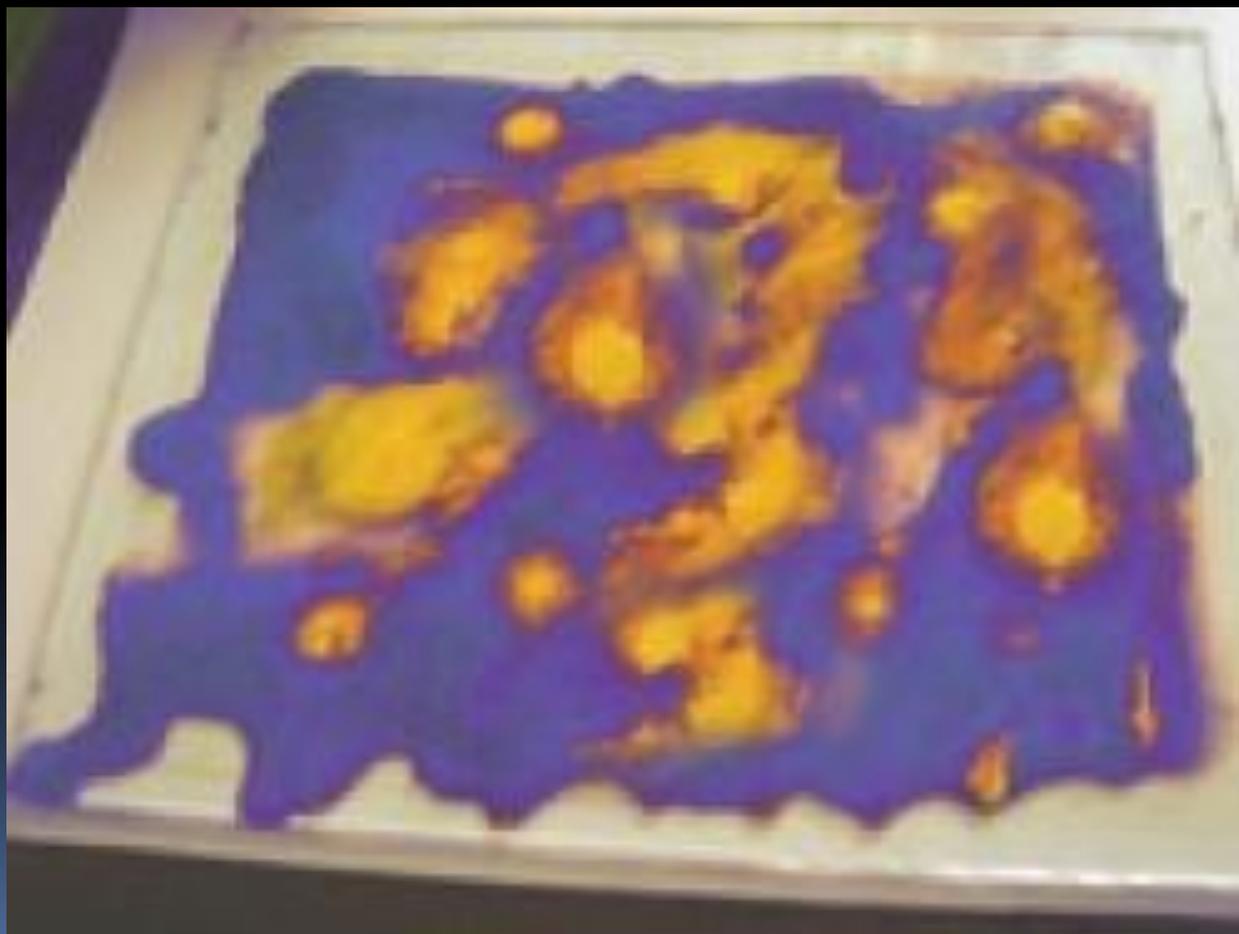
Монотипия

Этапы работы над монотипией

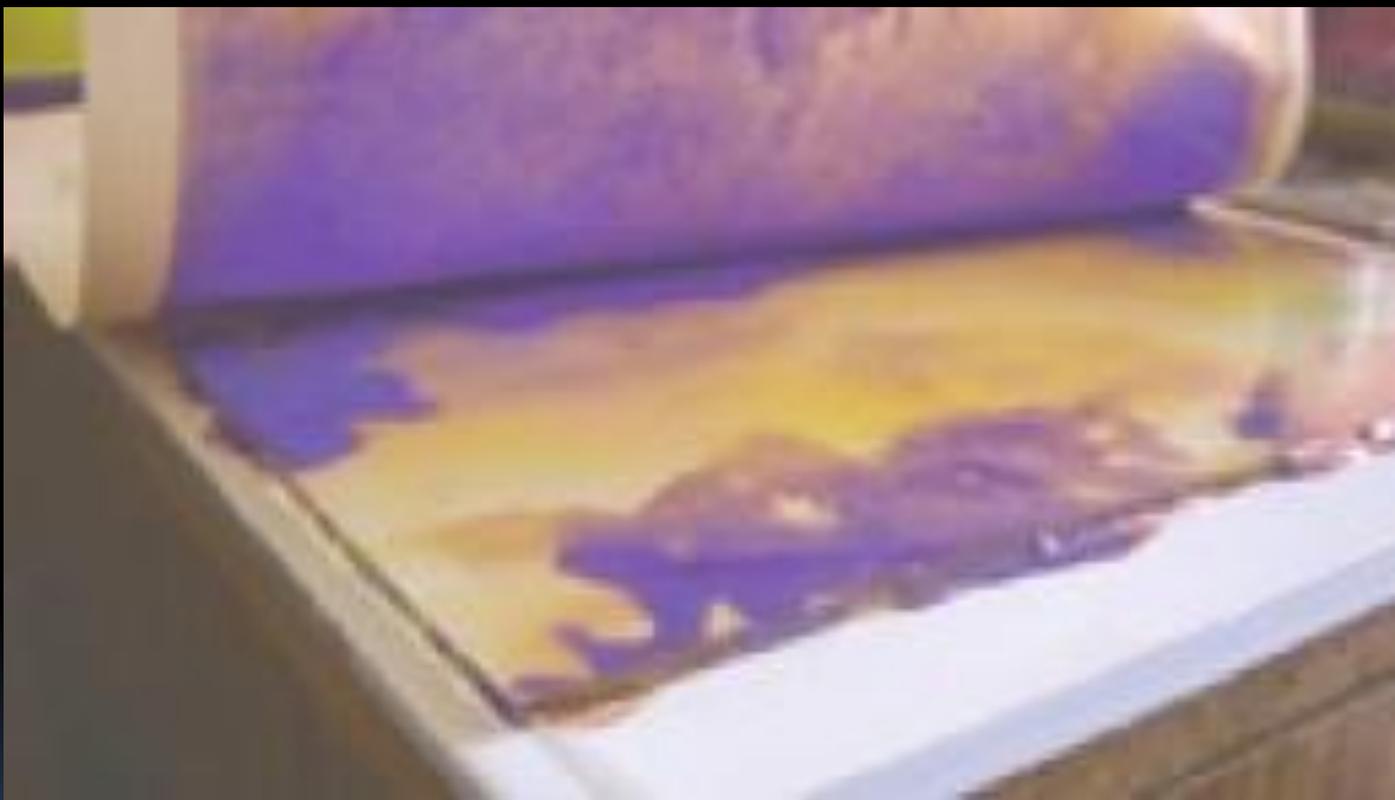
Возьмите стекло (или любую гладкую ровную поверхность: пластик, клеенку) и на него нанесите не густо, но достаточно влажно краски: акварель или гуашь (цвета произвольные).

Потом сверху приложите бумагу нужного вам формата. Бумагу слегка прижмите и понемногу снимите в любом направлении. А можно немного потянуть лист из одной стороны в другую.

Когда вы посмотрите на бумагу, там должна отпечататься краска. Рассмотрев этот оттиск, вы, возможно, увидите какой-либо рисунок. Если у вас вышло изображение чего-либо или просто удачная композиция, то можно говорить, что получилась монотипия.

Просохший оттиск внимательно рассмотрите и обведите все увиденное: (существа, растения, архитектуру и т.п.) карандашом или ручкой, фломастером или тушью, добавляя по желанию необходимые детали. А при необходимости немного подправьте нужной краской

Особые техники графики

Графика письма

Графика письма образует особую, самостоятельную область графики.

Каллиграфия (греч. kalligraphia – красивое письмо) – искусство писать. Каллиграфия приближает письмо к искусству. Непревзойденными мастерами в искусстве каллиграфии считаются народы Востока, особенно арабы. Коран запрещал художникам изображать живые существа, поэтому художники совершенствовались в орнаментах и каллиграфии. Для китайцев, японцев и корейцев иероглиф был не только письменным знаком, но и одновременно произведением искусства. Текст, написанный некрасиво, не мог считаться совершенным по содержанию.

Искусство суми-э (sumi-e) – это японская адаптация китайской техники живописи тушью.

Эта техника максимально выразительна за счёт лаконичности. Каждый мазок кисти экспрессивен и значителен. В суми-э ярко проявляется сочетание простого и изящного. Художник не пишет конкретный предмет, он изображает образ, суть этого предмета. Работы в технике суми-э лишены чрезмерной детализации и предоставляют зрителю простор для фантазии.

