

Язык изобразительного искусства

Выразительные средства и техники работы в графике

Содержание

1. Выразительные средства графики
2. Сравнение выразительных средств живописи и графики
3. Методы исполнения графических произведений
4. Материалы и техники рисунка
5. Материалы и техники гравюры
6. Назначение и содержание различных видов графики
7. Основные элементы книжной графики
8. Домашнее задание
9. Список использованных источников и литературы
10. Аннотация

The image shows a wide, bright museum gallery. The ceiling is a large, multi-paned skylight that allows natural light to fill the space. The walls are lined with tall, white, fluted classical columns. In the foreground, there are glass display cases containing various artifacts. In the background, a curved wall is covered in a deep blue fabric, and several framed paintings are displayed. A white bust is visible in the center of the gallery.

**Выразительные средства
и техники работы в графике**

Выразительные средства графики

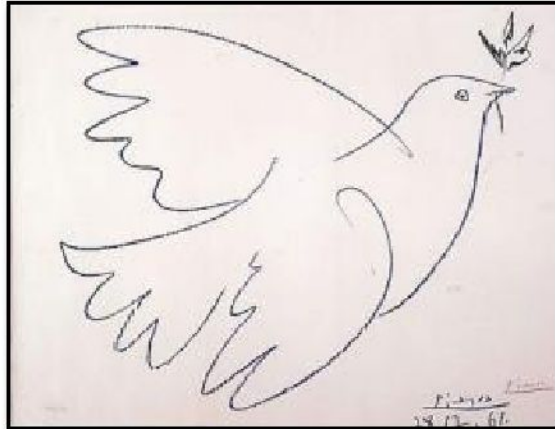

Леонардо да Винчи
«Рисунок женской головы»

Главными выразительными средствами графики являются:

- линия,
- штрих,
- контур,
- пятно,
- тон.

Также в графическом произведении используются другие выразительные средства: композиция, светотень, линейная и воздушная перспектива, цвет.

Пабло Пикассо
«Голубь мира»

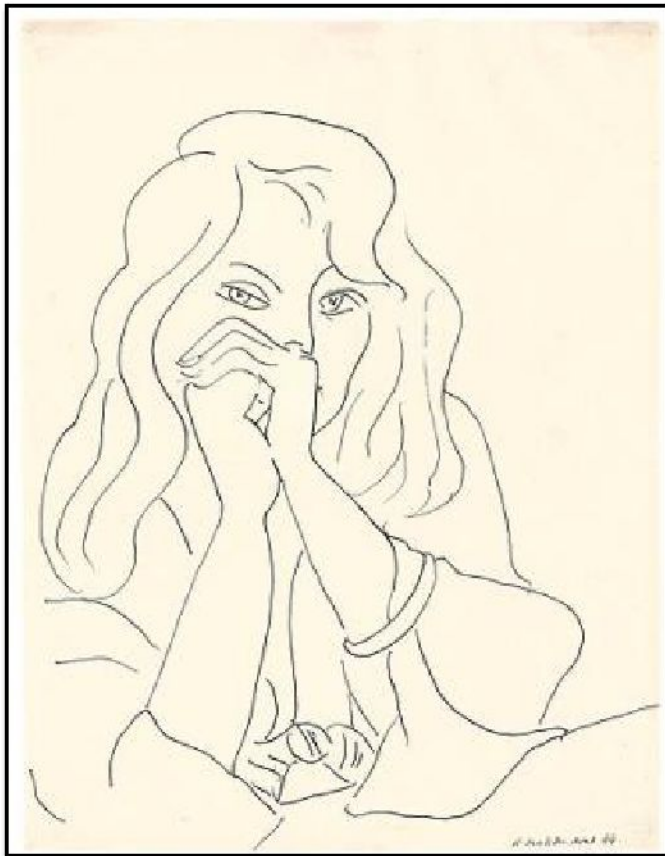
Пабло Пикассо
«Голубь в полете»

Выразительность линии в графике

Линия в графике одно из главных выразительных средств, передает настроение, доносит до нас замысел рисующего.

Линия задает траекторию движения взгляда, может плавно и размеренно очерчивать формы, а может быть резкой, порывистой.

В рисунке лучше всего виден личный «подчерк» художника.

Анри Матисс
«Женщина с распущенными волосами»

Условность силуэта и контура в графике

Формы предметов в графике передаются обобщенно, чаще всего через силуэт и контур.

Линия не просто обводит контуры фигуры, она может развиваться в пространстве, моделировать форму. В природе нет линий как таковых, а существуют более или менее резкие границы форм. Поэтому до некоторой степени контурная линия условна.

Пабло Пикассо
«Бой быков»

Жорж Сёра
«На Европейском
концерте»

Выразительность пятна и тона в графике

В графике выразительными могут быть не только линия и контур, но также пятно и тон.

Тональное пятно в графике воспринимается как масса придающая рисунку рельефность.

Такой рисунок может быть силуэтным, но чаще используются градации тона и светотень. Это позволяет передать объем и пространство.

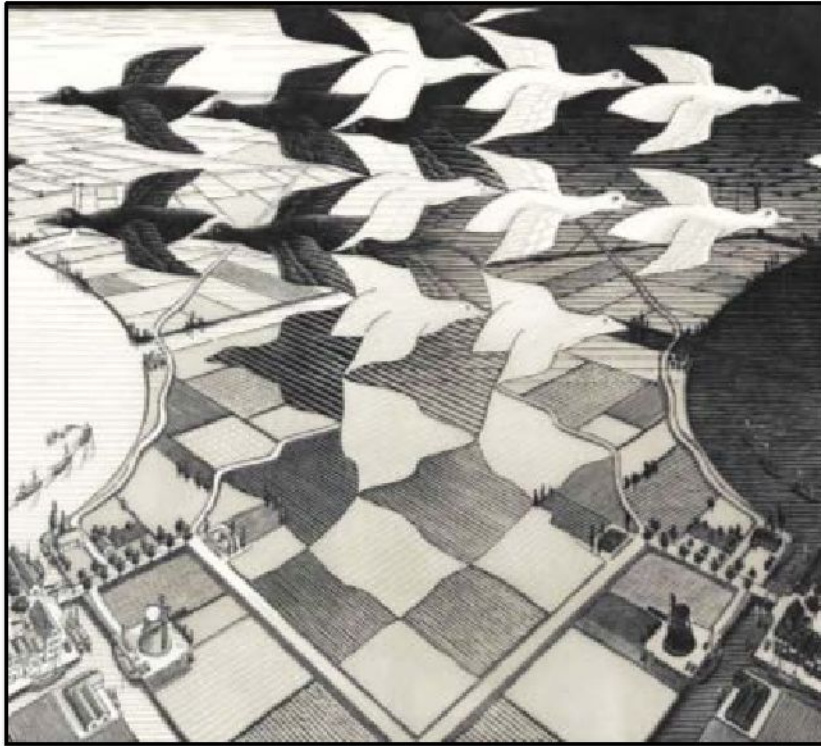
В.А. Фаворский
Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

Искусство черного и белого

Выразительности в графике можно добиться даже при использовании одного черного цвета.

Белый фон бумаги также активно участвует в создании общего впечатления от произведения. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого.

Цвет в графике исполняет служебную роль – заполнения силуэта, однако это не исключает его применения.

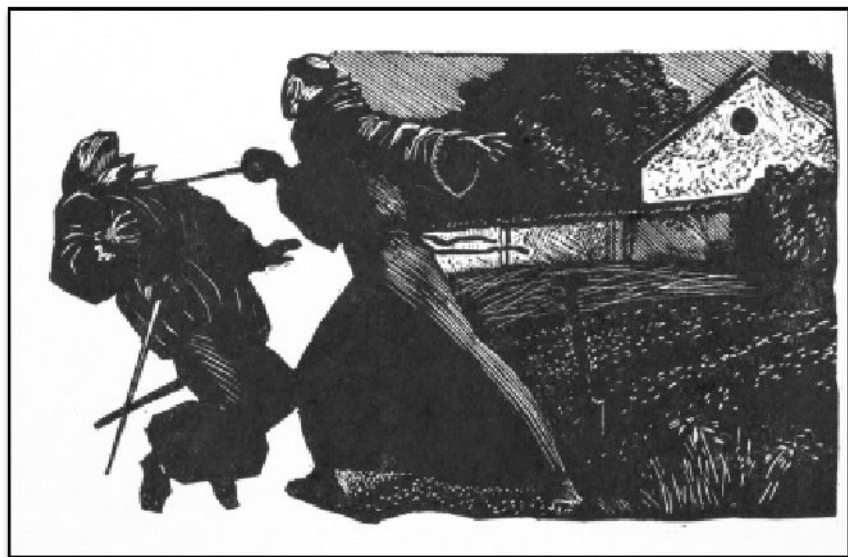
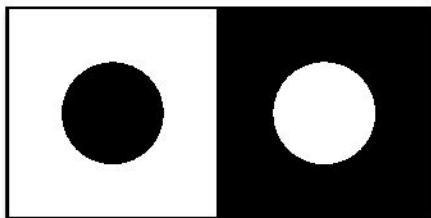

Мауриц Корнелис Эшер «День и ночь»
(фрагмент)

Принцип взаимодополняемости

Принцип взаимодополняемости основывается на том, что художник рисуя силуэт изображения придает одновременно красоте оставшейся чистой бумаге. Получается, что художник в графике одновременно работает и черным, и белым.

Отношение тонального пятна рисунка и чистой части листа создает эмоциональную атмосферу всей работы, передает самые разнообразные интонации.

А. Д. Гончаров
Иллюстрация к П. Мериме
«*Души чистилища*»

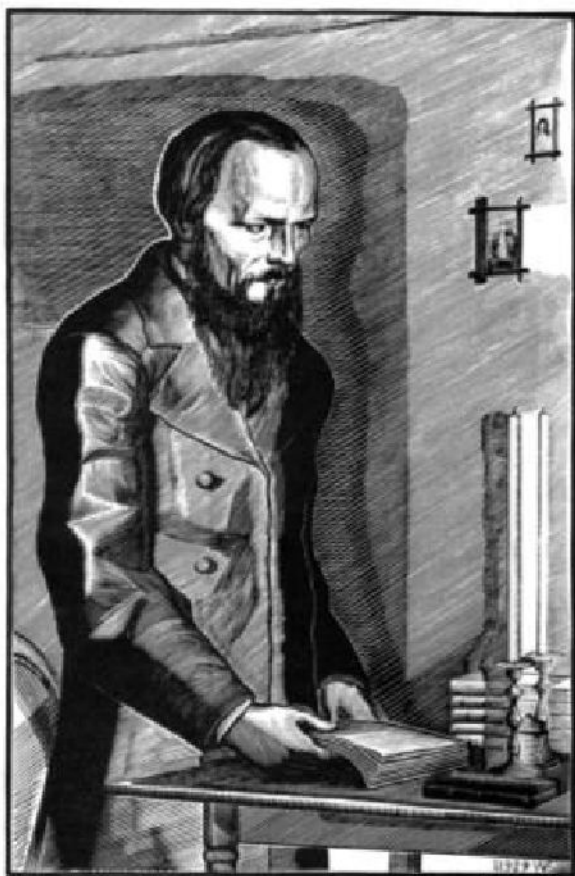
Свойства черного и белого

Черное и белое в графической композиции воспринимается по-разному. Их противодействие может символизировать борьбу света и мрака, добра и зла, жизни и смерти.

Из двух пятен одного размера - белого на черном и черного на белом - белое выглядит большим.

Белое как бы стремится к расширению, а черное к сжатию.

Черное объединяет белые пятна, а белое разобщает черные.

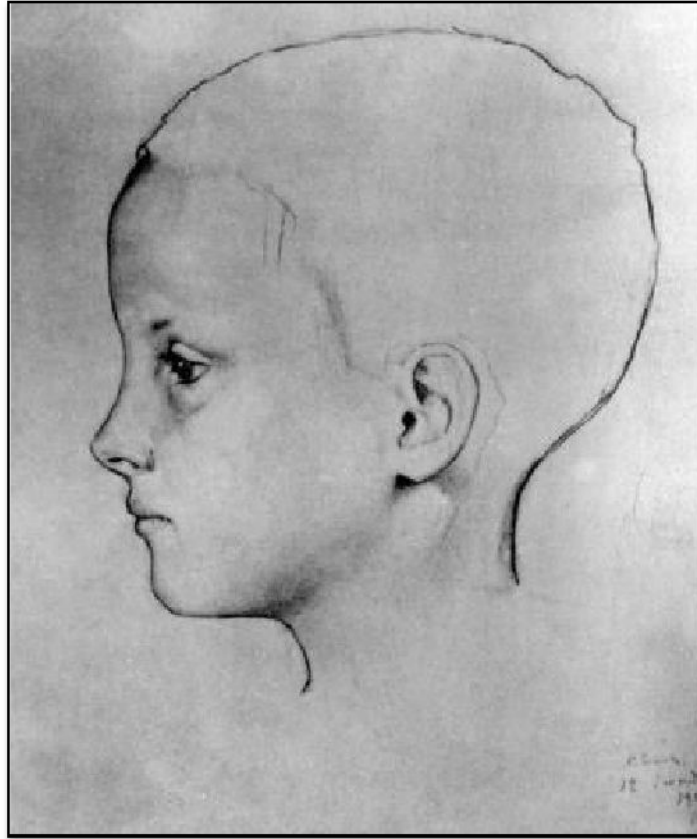
В.А. Фаворский
«Портрет Ф.М. Достоевского»

Штрих в графике

Штрих обогащает тональное изображение – на смену резкому противопоставлению черного и белого он дает более мягкие промежуточные тона.

Работа штрихом позволяет передать мягкость в моделировке контуров, создать разнообразие фактур.

Работа штрихом может быть использована как в рисунке, так и в гравюре.

К.А. Сомов «Профиль»

Плоскость или пространство?

В графике существует некоторый конфликт между плоскостью листа и передачей объема, между плоскостью и пространством.

Объемно-пространственная манера может быть оправдана в графике, но все же типичным является бережное отношение к плоскости листа и к тону чистой бумаги.

Живопись, в отличие от графики, всегда скрывает материал плоскости, на которой она создана.

The background of the slide is an abstract painting with visible brushstrokes and a textured surface. The colors are muted, including shades of beige, light brown, yellow, and green. A white rounded rectangular box is centered on the slide, containing the title text.

**Сравнение выразительных средств
живописи и графики**

И.Я. Билибин
«Иван-царевич и Жар-птица»

Сравнение выразительных средств живописи и графики

Границы между графикой и живописью очень подвижны, все зависит от того, что преобладает в произведении - линия и штрих или живописный мазок и пятно, в какой степени используется цвет.

Например, технику акварели, пастели, а иногда и гуаши относят то в один, то в другой вид искусства.

Живописность в графике

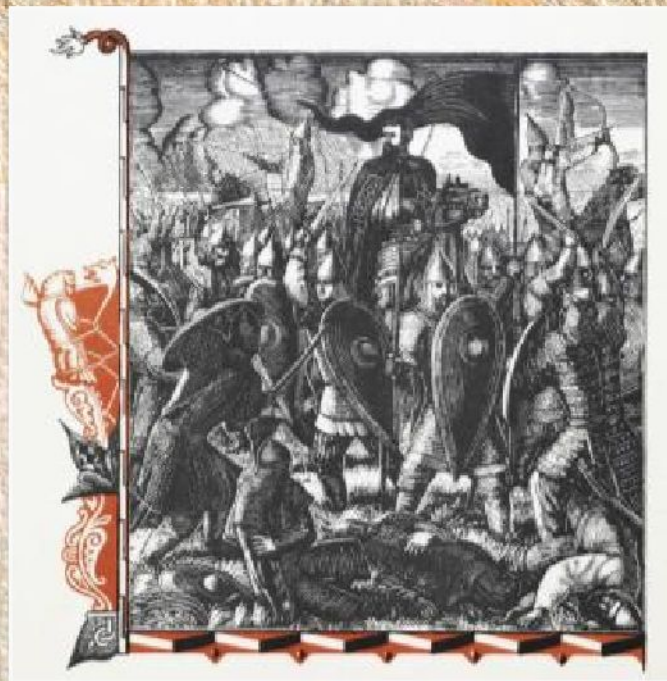
И.Е. Репин «Портрет Э. Дузе»
(фрагмент)

Понятие «живописности» в графике связано со своеобразной техникой работы.

Рисунок приобретает черты «живописности», когда границы форм размыты, слабо различимы силуэт и контур, присутствует некоторая незавершенность, недосказанность.

Обычно же рисунок имеет четкий силуэт и ясные формы изображений.

Произведение относится к графике или живописи?

Фаворский В.А. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

Графика

Произведение относится к графике или живописи?

А.П. Остроумова-Лебедева «Летний сад»

Графика

Произведение относится к графике или живописи?

Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр»

Живопись

Произведение относится к графике или живописи?

В.Д. Фалилеев «Разлив Волги»

Графика

Произведение относится к графике или живописи?

Огюст Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари»

Живопись

Произведение относится к графике или живописи?

Альфонс Муха «Весна»

Графика

Произведение относится к графике или живописи?

Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве»

Графика

Произведение относится к графике или живописи?

И.К. Айвазовский «Девятый вал»

Живопись

The background of the slide is an abstract, textured composition. It features a central white rounded rectangle with a dark red shadow effect, containing the title text. The background behind the rectangle is a complex, layered texture of various colors including beige, light brown, yellow, green, and pink, with visible brushstrokes and a fibrous, fabric-like appearance. The top and bottom edges of the slide are a solid, light brown color.

Методы исполнения графических произведений

Линейное решение

В.А. Серов «Портрет В.И. Качалова»

В.А. Серов «Портрет Т.П. Карсавиной»

Линейно-конструктивное решение

Учебный рисунок

Учебный рисунок

Тональное решение

К.П. Брюллов «Портрет Полины Виардо»

М.А. Врубель «За карточным столом»

Тонально-живописное решение

М.А. Врубель «Портрет Н.И. Забелы-Врубель»

И.Е. Репин «Портрет Э. Дузе»

Силуэтное решение

Е.С. Кругликова «Максим Горький»

Е.С. Кругликова «На выставке»

Материалы и техники рисунка

Графитный карандаш

В.А. Серов «Автопортрет»

Уголь

В.А. Серов «Портрет Ф.И. Шаляпина»

Сангина

А.Е. Яковлев «Портрет Анны Павловой»

Сепия

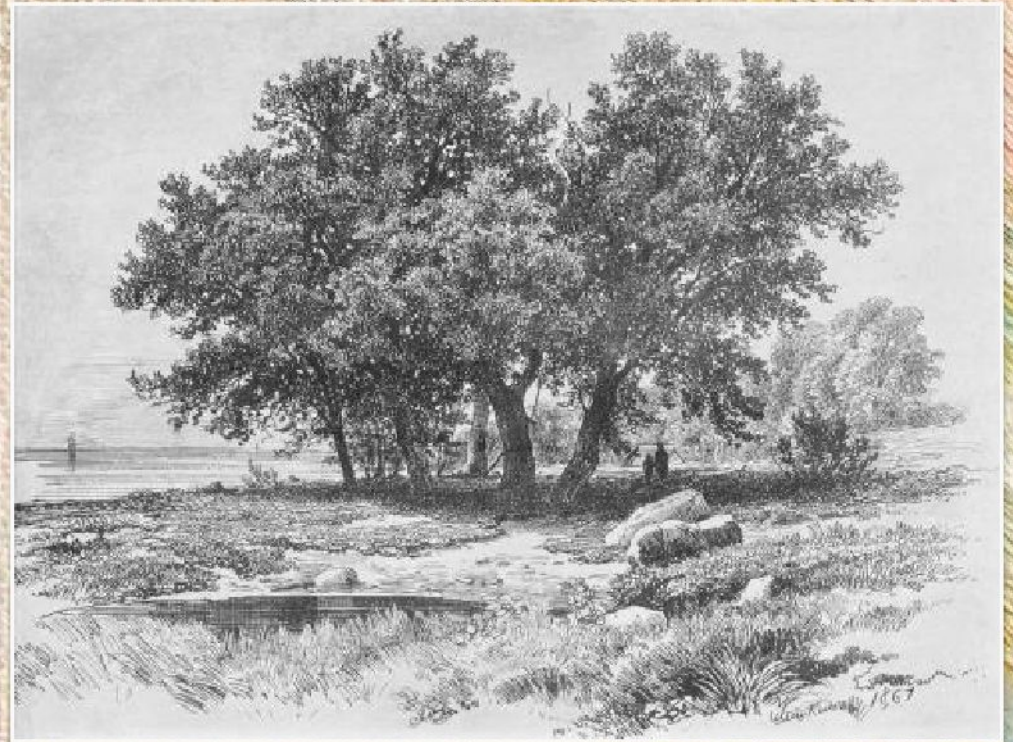
З.Е. Серебрякова «Автопортрет»

Пастель

О.А. Кипренский «Калмычка Баяуста»

Тушь и перо

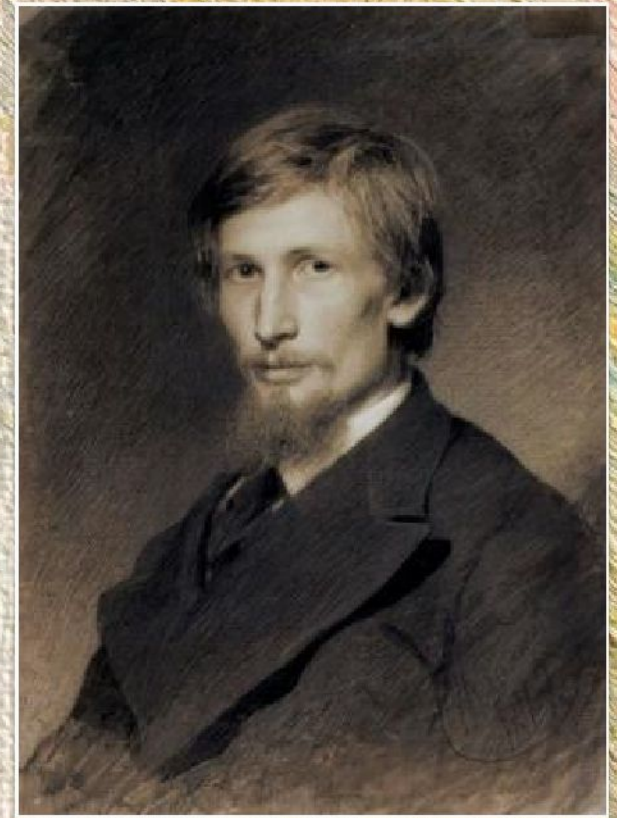
И.И. Шишкин «Тишина»

Гризайль

В.А. Серов «Портрет И.Е. Репина»

Соус

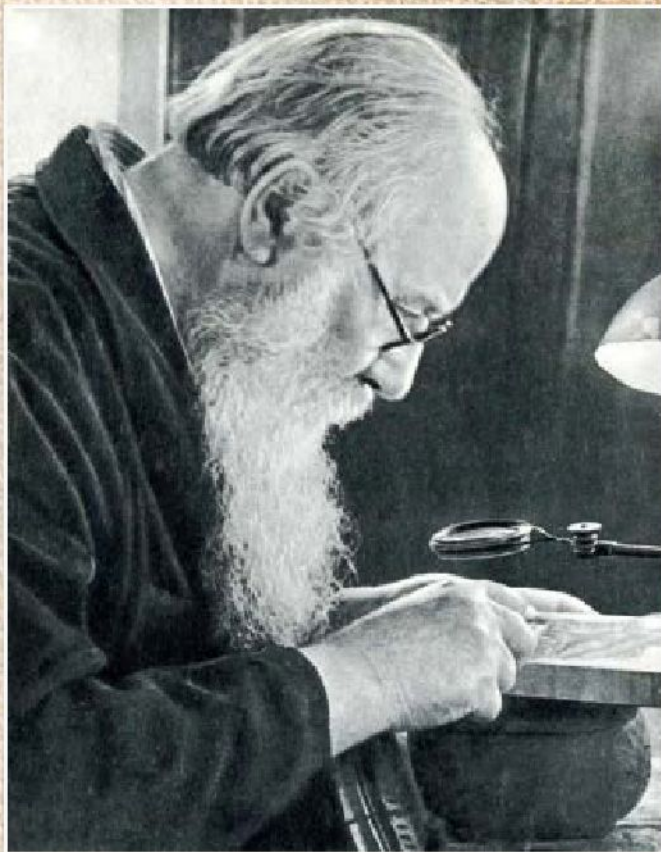

И.Н. Крамской «Портрет В.М. Васнецова»

Материалы и техники гравюры

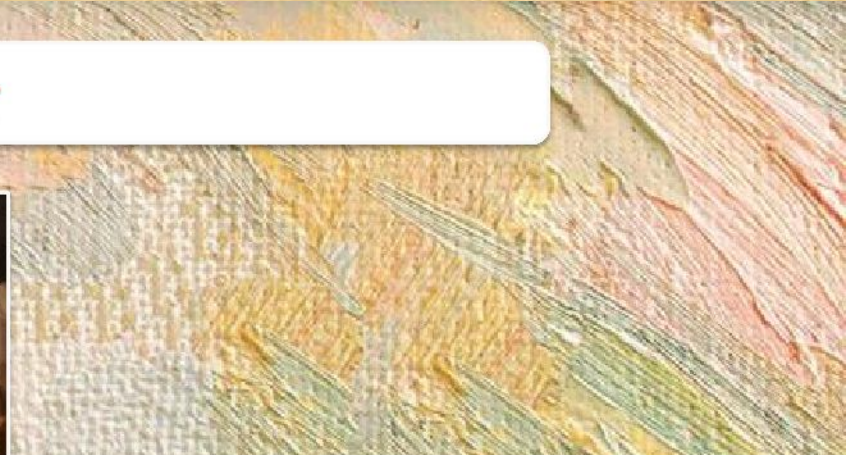
Ксилография

Линогравюра

Οφорт

Volodymyr Chernov ©

Литография

Монотипия

The background features a central rectangular area with a textured, painterly appearance, resembling a canvas with various brushstrokes in shades of beige, yellow, and light green. This central area is framed by a light-colored wooden border with a vertical grain pattern.

Назначение и содержание различных видов графики

Д.С. Моор
Плакат «Ты записался
добровольцем?»

А.М. Комраков
Иллюстрация к книге
«Храбрый утенок»

Назначение видов графики

Каждый вид графики обладает характерным содержанием определяемым её назначением.

*В **станковой графике** назначение произведений полностью исчерпывается художественным содержанием.*

*В **прикладной графике** плакат служит источником информации, книжная графика предназначена для оформления книги, графический дизайн для оформления товаров и рекламы.*

Д.С. Моор
Плакат «Помоги!»

Плакат

Плакат должен бросаться в глаза, приковывать к себе внимание, для него характерна злободневность и оперативность выполнения.

Плакат должен быть ярким, лаконичным, чаще всего он имеет четкий силуэтный рисунок, цветовой контраст без полутонов.

В плакате зрительный образ соединяется со словом отражая главную идею произведения.

Е.И. Чарушин
Иллюстрация к книге «Детки в клетке»

Книжная графика

Книгу создает не только автор написавший её, но и художник, её оформивший.

Книжная графика призвана в иллюстрациях, заставках, фронтисписах, титулах раскрывать в зримых образах, в декоративных формах орнамента и шрифта смысл литературного произведения.

Книжная графика производится любыми графическими средствами, но воспроизводится в типографии методом печати.

Основные элементы книжной графики

Обложка книги

Г.Юдин. Обложка книги П.Ершова «Конек-Горбунок»

Обложка придает книге красивый внешний вид, но в тоже время дает характеристику книги, раскрывает её основной смысл. На обложке размещают шрифтовые элементы указывающие заголовочные данные (автор и название книги).

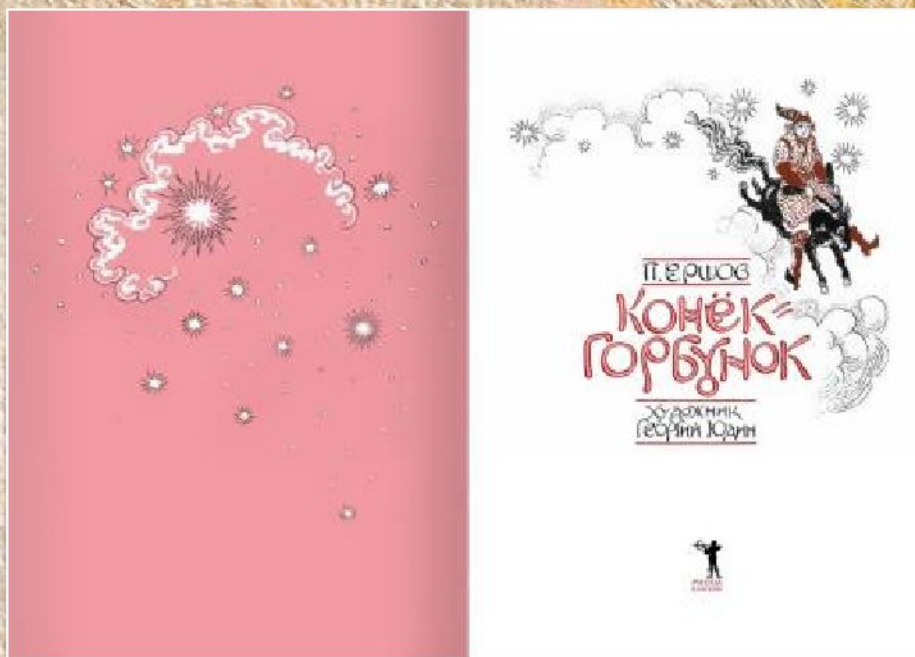
Суперобложка

Суперобложка и обложка книги А.С. Пушкина «Сказки и былины»

Суперобложка (от лат. *super* – сверху, над) называется художественно решеное бумажное покрытие книги поверх обложки. Задача суперобложки - привлечь внимание к книге и на некоторое время предохраняет обложку от повреждений.

Титульный лист

Г.Юдин. Титул и контртитул книги П.Ершова «Конек-Горбунук»

Титул или титульный лист – правая страница первого разворота книги, содержит более сложные шрифтовые элементы, поясняющие заголовочные и издательские данные. Иногда эти данные распространяются на соседнюю левую страницу – контртитул.

Фронтиспис

И. Кочергин. Фронтиспис и титул книги «Иван-царевич»

Фронтиспис – изображение на левой странице первого разворота книги, иллюстрация или портрет автора. Рисунок на титуле применяется сравнительно редко и имеет больше декоративное значение.

Шмуцитул

Г.Юдин. Разворотный шмуцитул первой части книги П.Ершова «Конек-Горбунок»

Шмуцитулами называются отдельные листы, которыми открываются части, разделы книги. На нём помещаются заголовки и несложный орнаментальный мотив или рисунок.

Иллюстрация

Г.Юдин. Распашная иллюстрация книги П.Ершова «Конек-Горбунок»

Иллюстрации – это рисунки, образно раскрывающие литературный текст, подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие её декоративный строй.

Спускочная полосу

И.Я. Билибин. Спускочная полосу и иллюстрация к книге «Иван-царевич, Жар-птица и серый волк»

Спуск или спускочная полосу – первая страница книги, обычно украшенная заставкой или буквицей.

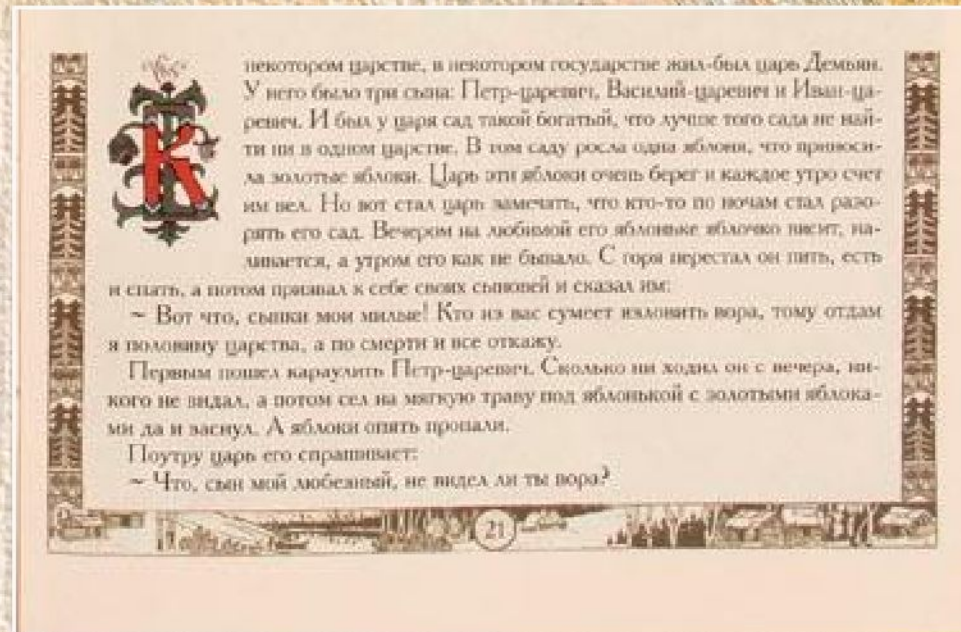
Заставка

И.Я. Билибин. Спускосая полоса и иллюстрация к книге «Иван-царевич, Жар-птица и серый волк»

Заставка – небольшая композиция орнаментального характера или в виде рисунка, открывающая какой-нибудь раздел текста (начало книги, части, главы).

Инициал

И.Я. Билибин. Инициал к книге «Иван-царевич, Жар-птица и серый волк»

Инициал – начальная буква какого либо раздела в тексте книги, созданная художником. В обиходе сохранилось древнерусское название инициала – буквица.

Концовка

И.Я. Билибин. Концовка к книге «Василиса-премудрая»

Концовка – небольшой рисунок или орнаментальный мотив, завершающий последнюю страницу какого-либо раздела или всей книги.

Список использованных источников и литературы

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? – М., 1991.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М.: Владос, 2008.
3. Гречук Ю.Я. История графики и искусства книги. - М.: РИП-холдинг, 2013.
4. Гречук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. - М.: РИП-холдинг, 2013.
5. Королев В.А. Материалы и техники рисунка. – М., 1987.
6. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978.
7. Лушников Б., Прецов В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. – М.: Владос, 2006.
8. Орловский Г.И. Учитесь смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1968.
9. Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть. - М.: Просвещение, 1982.
10. Претте М.К. Как понимать искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. – М., 2002.
11. Ракитин В.И. Искусство видеть. – М.: Знание, 1972.
12. Смирнова Л.П. Азбука искусства. Как научиться понимать картину [Электронный ресурс]. – М.: Новый Диск, 2007. - (CD-ROM).
13. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. - Обнинск: Титул, 1998.
14. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 1998.
15. Түрова В.В. Что такое гравюра. – М.: Изобразительное искусство, 1986.
16. Черёмушкин Г.В. Гравюра: учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2012.
17. Чудецкая А.Ю. Как смотреть графику? – М.: Арт-Волхонка, 2014.
18. ru.wikipedia.org
19. dic.academic.ru
20. www.wikipaintings.org/ru/