

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА
ГРАФИКИ

1982/10

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Определение графики как вида искусства.
2. Виды графики
 - 2.1. По технике исполнения
 - 2.2. По назначению

1. Определение графики как вида искусства.

Графика (греч. Grapho - пишу, рисую) вид изобразительного пространственных (пластических) искусств . Графика связана с изображением на плоскости: рисунок или отпечаток наносятся как правило на лист бумаги (выбор в основном сводится к её различным сортам, иногда используется картон; в древности – папирус, пергамент).

В. А. Серов. Эскиз для картины «Похищение Европы». 1910. Бум., граф. кар.

Произведение графики
обычно легче
перемещается , чем
картина, меньше её по
формату (хотя
возможны графические
эксперименты на
гигантских листах
бумаги, даже на
фасадах домов – т.н.
суперграфика).

Границы между графикой, рисунком и живописью относительноны и подвижны. Примером переходных видов изобразительного искусства может служить **рисунок пастелью, гуашь** и **акварель**.

*К. А. Сомов. Портрет А. К. Бенуа.
1896. Картон, пастель*

2.1. Виды графики по технике исполнения

Графика

```
graph TD; A[Графика] --- B[Оригинальная (рисунок)]; A --- C[Печатная]
```

**Оригинальная
(рисунок)**

Печатная

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА (рисунок)

Способ создания композиции с помощью различных материалов, дающий в итоге графическое произведение как единственный неповторимый образец

Графитный и цветные карандаши

Уголь

Соус

Тушь

Аппликация, коллаж, фотомонтаж

Акварель

Гуашь

Сепия

Сангина

ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА

В зависимости от материала и технического способа его обработки различают три основных типа техники

глубокая

высокая

плоская

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ

```
graph TD; A[ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ] --- B[Линогравюра]; A --- C[Ксилография]; A --- D[Цинкография];
```

Линогравюра

Ксилография

Цинкография

ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ

```
graph TD; A[ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ] --- B[Гравюра резцом на меди]; A --- C[Сухая игла]; A --- D[Офорт]; A --- E[Акватинта]; A --- F[Меццо-тинто]; A --- G[Пунктирная манера]; A --- H[Карандашная манера]; A --- I[Резерваж];
```

Гравюра резцом на меди

Сухая игла

Офорт

Акватинта

Меццо-тинто

Пунктирная манера

Карандашная манера

Резерваж

ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ

```
graph TD; A[ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ] --- B[Литография]; A --- C[Монотипия, акватипия];
```

Литография

Монотипия, акватипия

2 2. Виды графики по назначению

Графика

```
graph TD; A[Графика] --> B[Станковая графика]; A --> C[Прикладная графика];
```

**Станковая
графика**

**Прикладная
графика**

СТАНКОВАЯ ГРАФИКА

```
graph TD; A[СТАНКОВАЯ ГРАФИКА] --- B[Рисунок]; A --- C[Эстамп]; A --- D[Лубок];
```

Рисунок

Эстамп

Лубок

ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА

```
graph TD; A[ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА] --- B[Книжная графика]; A --- C[Журнально-газетная графика]; A --- D[Плакат]; A --- E[Экслибрис]; A --- F[Промышленная графика]; A --- G[Вспомогательная графика]; A --- H[Учебная графика];
```

Книжная графика

Журнально-газетная графика

Плакат

Экслибрис

Промышленная графика

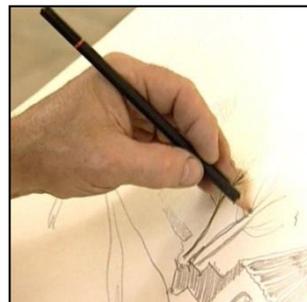
Вспомогательная графика

Учебная графика

Графитный и цветные карандаши

Графитный карандаш – карандаш серого тона с некоторым отблеском. Появился на рубеже 15 – 16 вв. и уже в 16 в. вытеснил итальянский карандаш, быстро распространился повсеместно и до настоящего времени не утратил своего значения как основной материал и инструмент в рисовании. Заданной твёрдости и мягкости карандаша добиваются за счёт добавления в графитный порошок глины. (Н. Конте, 17 в.) Графитный карандаш хорошо стирается резинкой, не требует фиксации. Он хорошо ложится на гладкую бумагу, а на шероховатой штрихи становятся рыхлыми и прерывистыми.

Цветные карандаши имеют стержень из растёртых красителей, соединённых с клеящими веществами.

М. В. Врубель. Кровать. Из цикла «Бессонница». 1904–1905. Бум., граф. кар.

Уголь

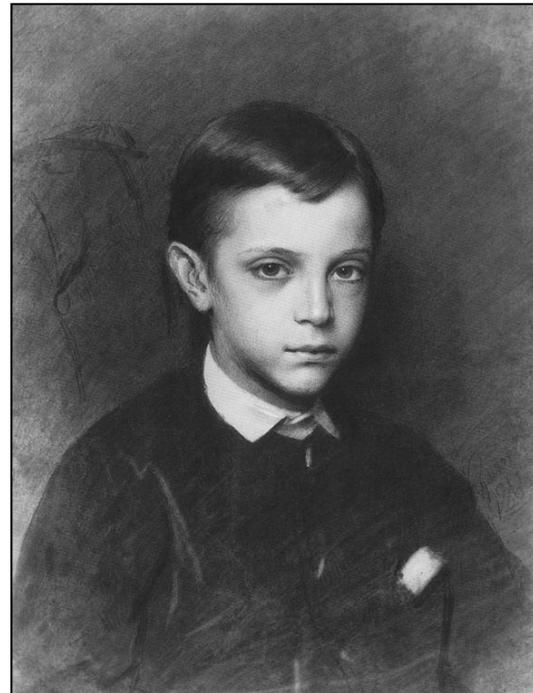
Уголь – материал для рисования: обожжённые веточки или обструганные палочки липы, ивы и других деревьев или же стержни, сформированные из специальной угольной массы. Прессованные уголь изготавливается из угольного порошка, скреплённого растительным клеем. Рисунки углём обладают бархатистым тоном, лишённым интенсивной черноты, и требуют обязательного закрепления. Тон прессованного угля более глубокий.

М. А. Врубель. Н. И. Забела Врубель в кресле-качалке. 1904. Бум., уголь

Соус

Соус – материал для рисования, состоящий из очень мелкого и мягкого чёрного порошка и сажи с примесью клея. Соус готовится в виде палочек в обёртке. Порошкообразный соус наносится на бумагу тряпкой или растушкой. Рисунок мокрым соусом выполняется кистью, раствором соуса в воде и не требует последующего закрепления, стирается ластиком.

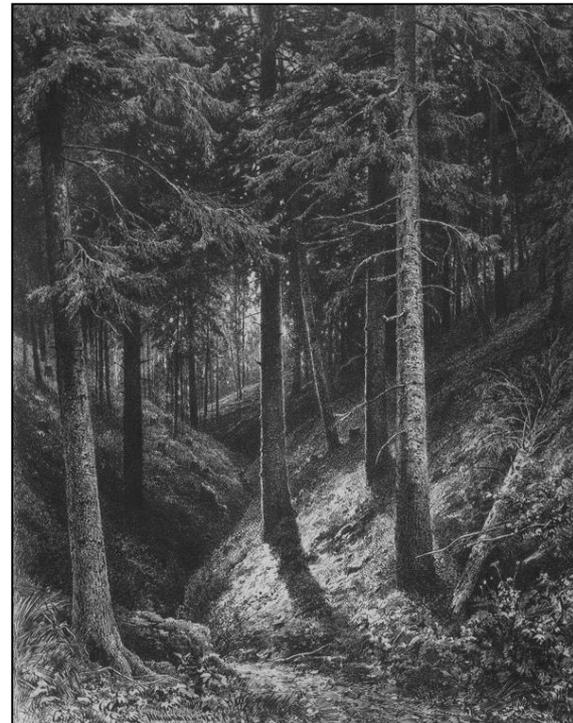
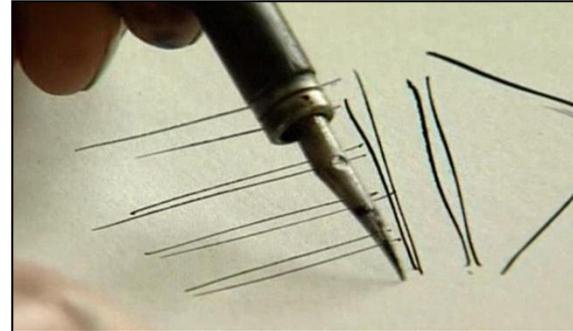

*И. Н. Крамской. Портрет мальчика. 1865.
Бум., соус, белила*

Тушь

Тушь появилась в Китае, в 16 – 17 вв распространилась по всей Европе. Это чёрная краска, не теряющая со временем интенсивности тона. При сильном разбавлении водой даёт серый тон. Тушь служит для черчения, рисования (пером и кистью) с применением штриховки, заливки и отмывки, часто в сочетании с карандашом и углём. Тушь изготавливают из сажи, клеящих веществ, получают при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол. Существует жидкая и сухая тушь в виде плиток и столбиков. При работе кистью тушь часто разбавляется водой, тон рисунка может колебаться от интенсивного чёрного до серебристо – серого.

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

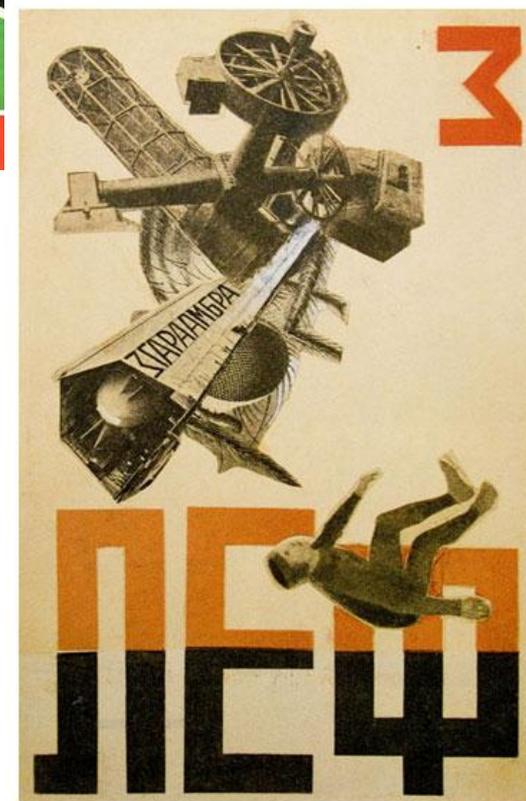
Аппликация, коллаж, фотомонтаж

Аппликация (лат applicatio – прикладывание) – способ создания изображения путём наклеивания на бумагу, картон разноцветных кусочков какого-либо материала другого цвета и фактуры.

Изображение, созданное таким способом обладает особой рельефностью и выразительностью.

Коллаж (фр. Collage- приклеивание, наклейка) – распространённая в искусстве 20 в. техника создания картины, графического произведения, состоящая в применении различных наклеек из плоских или объёмных материалов. (П. Пикассо, Ж. Брак)

Фотомонтаж – композиция, составленная из фотографий и их фрагментов, иногда дополненная графическими элементами. Часто применяется в плакате.

*Рекламные
коллажи*

А Родченко

Акварель

Акварель – водяные краски с растительным клеем в качестве связующего вещества. Акварель отличается чрезвычайно тонкой растиркой пигмента и большим процентом клеящих веществ. Акварель бывает твёрдая (в плитках), полумягкая (в керамических чашечках) и мягкая (в тюбиках). Главное отличительное свойство акварели – прозрачность краски, сквозь которую просвечивает фактура бумаги. При этом художник использует выразительность размывок и затёков, что создаёт эффект трепетности, воздушности изображения. Существует несколько приёмов акварельной техники: акварельный рисунок (в сочетании с карандашом или пером), работа по сухой бумаге, работа по сырой бумаге.

В. И. Болотов. Исаакиевская площадь.

Гуашь

Гуашь (фр. Gouache от итал. Guazzo – водяная краска) – плотные матовые краски для живописи из тонко растёртого пигмента с водоклеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал). Краски гуаши непрозрачны и являются кроющимися. При высыхании гуашь светлеет. Возникла как разновидность акварели, когда для достижения большей плотности и звучности красок стали примешивать белила. Гуашь находит применение в плакатной графике, а также для оформительских работ.

В.И. Болотов. Берега в Золотанке

Сепия

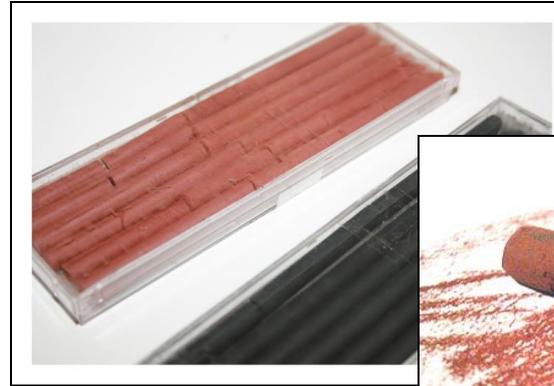
- (греч. *Seria* – каракатица) – светло-коричневое красящее вещество, приготовлявшееся из чернильного мешка морского моллюска (сепии). В 20 в. получают искусственным путем. Использовалась европейскими художниками с середины XVIII века при рисовании пером и кистью. Также сепией называется вид графической техники, использующей оттенки коричневого, получившей распространение в Европе с середины XVIII в.

К.П. Брюллов. Горные охотники. Сепия. 1835.

Сангина

- (фр. Sanguine , от лат. Sanguis – кровь) - материал для рисования, изготавливаемый преимущественно в виде палочек из каолина и оксидов железа. Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к красному. Сангина даёт мягкую, красочную линию.

*Учебный рисунок натурщика.
Б умага тонированная, сангина.*

Линогравюра

Линогравюра – гравюра на линолеуме либо на сходном с ним полимерно-пластическом материале. Выполняется **штихелями**. Особенности Линогравюры – контрасты чёрного и белого, лаконизм, возможность использования большого размера листа, цветной печати, высокая тиражность. Пятно и штрих отличаются сочностью и живописностью, однако линогравюре не свойственна передача тонких деталей.

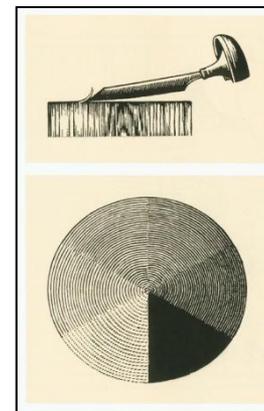
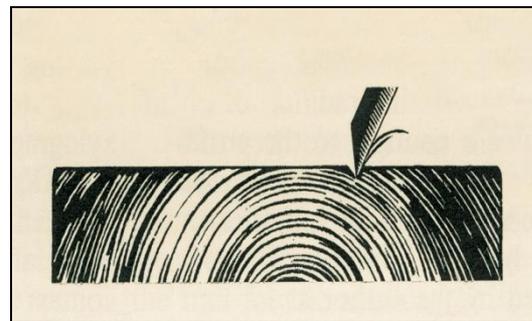

В. Д. Фалилеев. Спелая рожь. 1917. Цв. линогравюра

Ксилография

Ксилография – (греч. *xύλον*- дерево, *gràphó*- пишу, рису) гравюра на дереве. Печатная форма оттискивается способом высокой печати – с плоской поверхности деревянной доски, покрытой краской, не проникающий в углубления, вырезанные между элементами изображения.

Существуют два вида: **обрезная** и **торцовая**. Обрезная выполняется на досках продольного распила из мягких пород дерева, ей присущи обобщённость рисунка, контрасты белого и чёрного, повышенное эмоциональное звучание и яркая графичность оттиска. Торцевая выполняется на досках поперечного распила из твёрдых пород дерева. Тонкие штрихи вырезаются штихелями и позволяют создавать тон разной насыщенности.

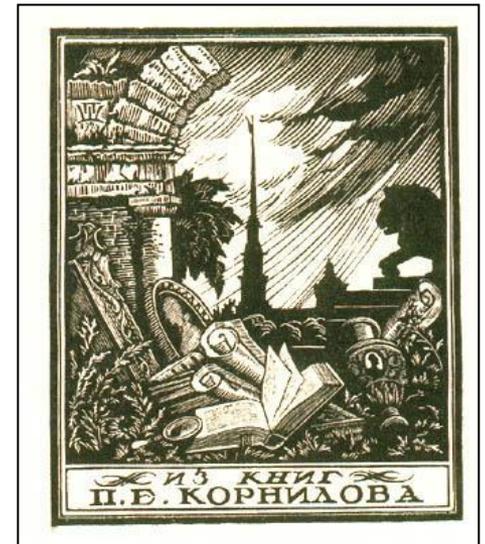
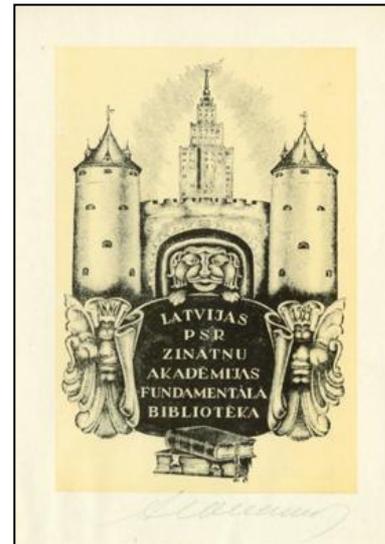
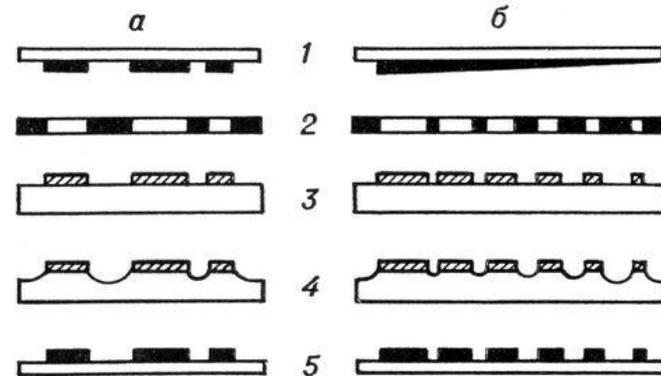
*Кот Казанский.
Народная картинка.
(лубок) 18 в.
обрезная ксилография*

*В. А. Фаворский.
Михаил Кутузов. Из
серии «Великие русские
полководцы».*

Цинкография

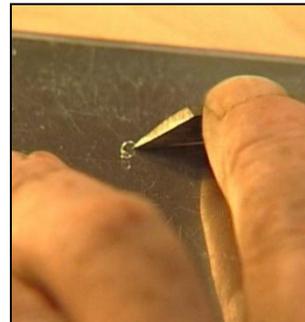
Цинкография – изготовление рельефных форм для печати из цинка с помощью химических и фотомеханических процессов. Для гравюры на цинке рисунок выполняется на доске кислотоупорными красками, затем неокрашенные части цинка глубоко травятся кислотами, пока рисунок не будет ясно выделяться на пластинке. Выпуклое клише рисунка можно печатать вместе с текстовым набором.

Гравюра резцом

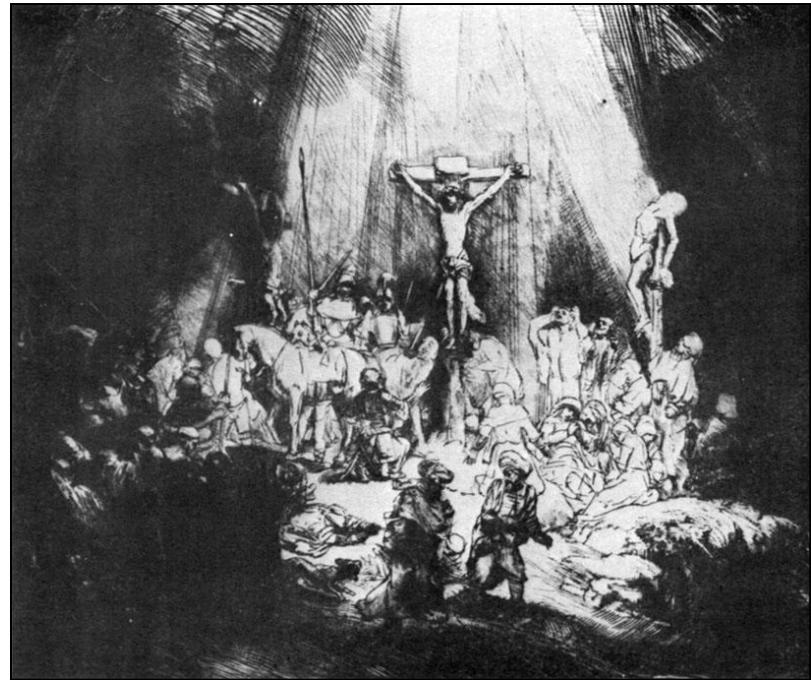
Резцовая гравюра – старейший и наиболее трудоёмкий вид углублённой гравюры, выполняемой стальными резцами по металлу, преимущественно по меди. Для резцовой гравюры характерна строгая ритмичность линий, образующих параллельные ряды и косую сетку. Их изгибы точно соответствуют форме, а частота и насыщенность передают светотеневые градации. Резцовой гравюре свойственно богатство и гибкость светотеневых переходов, что достигается кропотливой и осторожной работой.

С. Ф. Галактионов. Вид дворца со стороны большого озера в Гатчине. 1799. С оригинала С. Щедрина.

Сухая игла

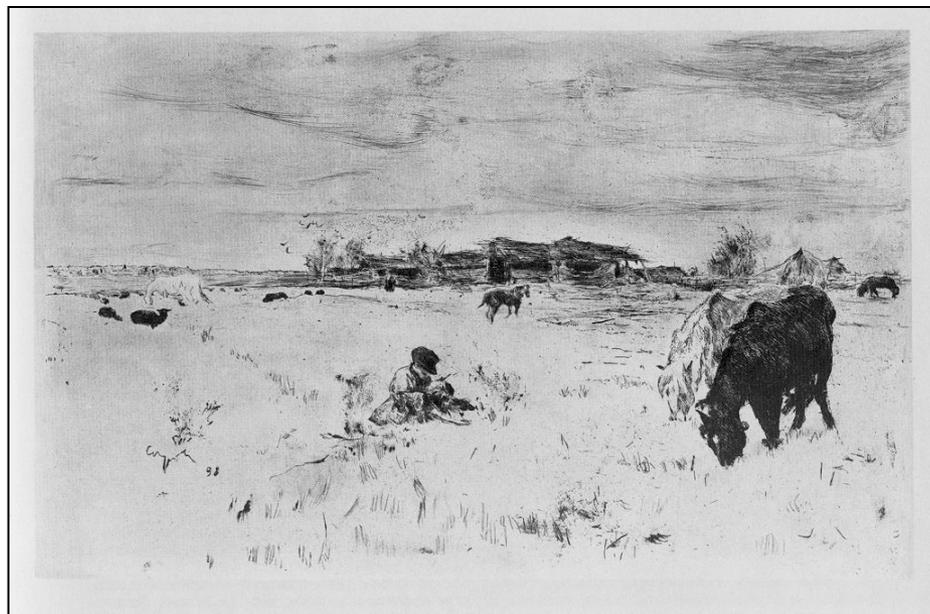
Сухая игла – вид техники гравирования: рисунок процарапывается иглой на металлической доске. Для сухой иглы характерна особая бархатистость штрихов, благодаря «барбам». Сухая игла известна с 15 в. как дополнение к офорту, но как самостоятельная техника распространена с 19 в.

Рембрандт. Три креста. 1653

Офорт

Офорт (фр. Eau forte – букв. Крепкая водка, т.е. азотная кислота) – вид гравюры на металле, где углублённые элементы печатной формы создаются травлением металла кислотами. На полированную пластину наносят кислотоупорный лак, который процарапывается стальной иглой до металла в технике штрихованного рисунка в соответствии с задуманным изображением. При травлении в процарапанных местах образуются углубления, которые заполняются краской. Затем покрывают доску увлажнённой бумагой и получают оттиск на станке.

В. А. Серов. Октябрь. 1898. Офорт

Акватинта

Акватинта (лат от aqua – вода и tinta – окрашенная)- разновидность гравюры на металле. Металлическую пластину равномерно покрывают смолистым порошком канифоли, асфальта и подогревают. Поверх образовавшегося грунта кистью наносят рисунок. Опуская доску в кислоту, её подвергают лёгкому травлению. Кислота разъедает металл в промежутках между частицами порошка, создавая неравномерно шероховатые поверхности, которым в отпечатке соответствуют тона различной интенсивности.

Борщевик. Акватинта 2005

Меццо-тинто

Меццо-тинто (ит. Mezzo-tinto – букв. полуокрашенный) – вид углублённой гравюры на металле. При работе на равномерно шероховатой поверхности доски, обработанной качалкой, дающей в оттиске сплошной чёрный тон, выглаживают гладилкой и шабером более светлые места изображения. Степень выглаживания соответствует степени высветления тона. Самые светлые места полируют. Художник работает тоновыми пятнами, идя от тёмного к светлому.

Пунктирная манера

Пунктирная манера – вид углублённой гравюры на металле, которую выполняют гравировальными иглами, рулетками, пунсонами, нанося на поверхность доски мельчайшие точки. Степень густоты и величина точек передают светотеневые градации. Пунктирная манера была особенно распространена в 18 в и применялась для воспроизведения картин.

Ф Бартолоцци. Смерть Арсиды

Карандашная манера

Карандашная манера – техническая разновидность углублённой гравюры на металле, подражающая рисунку карандашом, углём, сангиной, пастелью. На поверхность загрунтованной доски наносятся мелкозернистые штрихи и пятна при помощи рулеток или чекана с последующим травлением. Возможна и работа в карандашной манере прямо на доске, без травления. Была распространена в 18 веке преимущественно как репродукционная техника.

*Мари-Розали Ванлоо. Л.М. Бонне.
Карандашная манера. 1764 г.*

Резерваж

Резерваж – вид углублённой гравюры на металле способом травления. Техникой резерважа воспроизводят рисунок пером или кистью, нанесённый художником непосредственно на поверхность доски специальными чернилами. Рисунок покрывается кислотоупорным грунтом и доска опускается в воду. Разбухая, чернила приподнимают лежащие над ними части грунта, которые легко снимаются, обнажая металл.

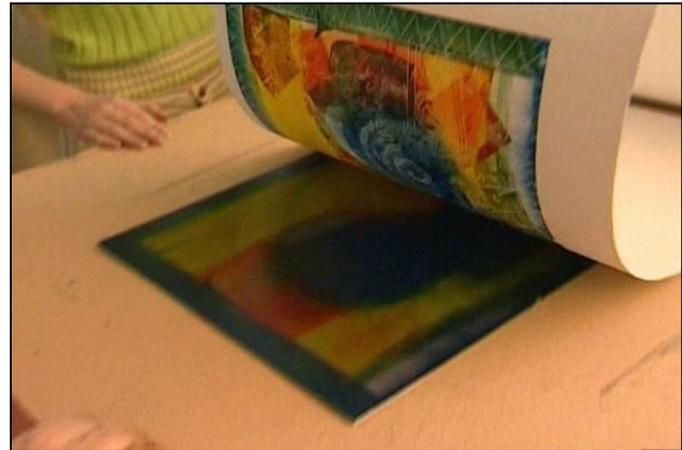
А. Богатырёва. Кошка. Аквагинта, резерваж.

Монотипия и акватипия

Монотипия (греч. Μόνος- один и τύπος – отпечаток) – вид печатной графики, в которой краски наносятся от руки на совершенно гладкую поверхность металлической доски. Единственный уникальный отпечаток получается под давлением на станке. Монотипия отличается тонкостью цветовых отношений и напоминает акварель. Применяется также в соединении с офортом.

Акватипия – в гравюре разновидность печати: оттиск, выполненный водяной обезжиренной краской, даёт эффект, близкий к акварели.

Е. С. Кругликова. Танго в Лунапарке. 1914. Монотипия

Литография

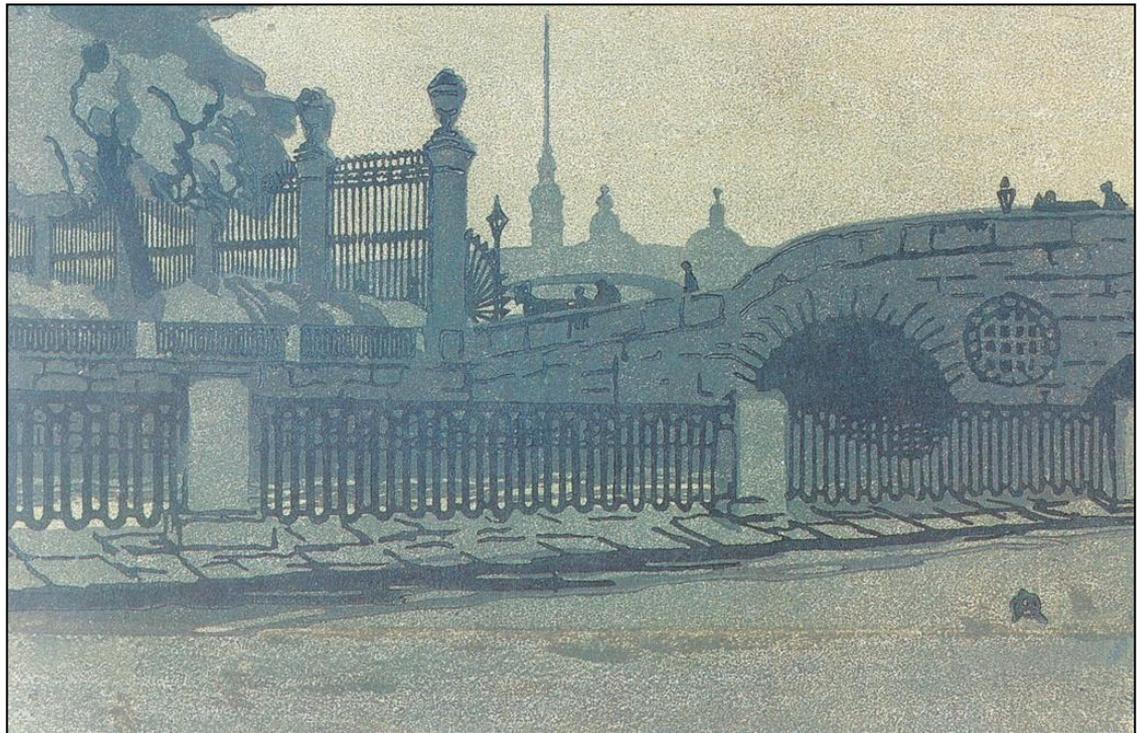
Литография (от греч lithos – камень) – вид тиражной графики. Оттиски **выполняются** переносом краски под давлением с плоской поверхности (плотный известняк). Рисунок выполняется жирным литографическим карандашом по зернистой поверхности или специальной жирной тушью. После травления камня кислотой рисунок смывают. Взамен на камень наносится литографская краска, пристающая лишь к неотравленным частям камня, в точности соответствующим рисунку. Печатают литографии на специальном станке. Литографии присуща большая свобода авторского исполнения, разнообразие художественных средств при большой точности воспроизведения, **возможность работы в цвете** сравнительная простота техники, многотиражность.

П. В. Митурич. Трубная площадь. 1926.

Станковая графика

Род искусства графики, произведения которого самостоятельны по назначению и форме, не включены в ансамбли книги, альбома или в контекст улицы, интерьера, как плакат, не имеют прикладного назначения, как промышленная графика. Основные формы бытования станковой графики – музейные и выставочные коллекции и экспозиции, развеска на стенах общественных и жилых интерьеров.

А. П. Остроумова-Лебедева. Решетка Летнего сада. 1909. Цв. ксилография

Рисунок

Рисунок – это изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом, с помощью графических средств – контурной линии, штриха, пятна. Различные сочетания этих средств позволяют создавать светотеневые и тональные эффекты, осуществлять пластическую моделировку. Рисунок как правило выполняется одним цветом или с более или менее ограниченным участием разных цветов. Рисунок составил одну из важнейших и широко развитых областей изобразительного искусства и лежит в основе всех видов художественных изображений на плоскости. Микеланджело называл рисунок **«высшей точкой и живописи, и скульптуры и архитектуры»**

Эстамп

Эстамп - Оттиск с печатной формы (гравюра, литография, монотипия...), являющийся станковым произведением художественной графики, обычно подписной, авторский экземпляр. Эстампы служат музейными, выставочными, коллекционными образцами печатной графики. Часто используются для украшения интерьера.

*В. А. Серов. Мальчик с курицей.
1898-1899. Офорт*

Лубок

Лубок(лубочная картинка, народная картинка) – произведение народной графики, как правило печатной, отличающееся простотой и доходчивостью образа и предназначенное для распространения в народных массах. Лубки, выполнявшиеся безымянными художниками – самоучками, печатались на отдельных листах во многих экземплярах, в сопровождении пояснительных подписей. Лубок служил средством массовой информации и нередко – общественной пропаганды и публицистики. В России лубки печатались с деревянных досок и раскрашивались от руки. Популярностью пользовались лубки, иллюстрирующие сказки, былины. Дешёвые по цене, широкодоступные, они заменяли неграмотным иллюстрированную книгу, являясь вместе с тем своеобразной отраслью народного искусства.

Пан Трык и Херсоня. Народная картинка. 18 в.

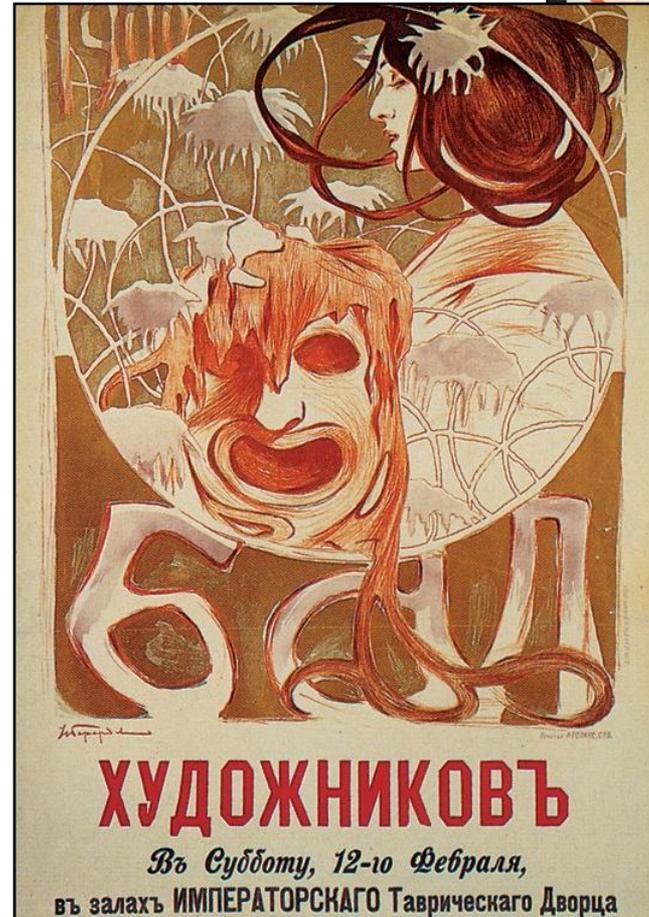
Обрезная ксилография

Прикладная графика

Прикладная графика – обширная область искусства графики, включающие все виды утилитарных графических работ: книжная графика, почтовая графика (марки, открытки), информационные материалы (буклеты, программы, проспекты), а также промышленную графику, обнимающую все графические работы для торгово-промышленных целей.

*Н. Н. Герардов. Бал художников.
Афиша. 1900*

Образцы почтовых марок

Книжная графика

Книжная графика – вид изобразительного искусства, оформление обложки, суперобложки, фронтисписов, титульных листов и страниц книги иллюстрациями, инициалами и концовками. Отдельную область книжной графики составляет искусство шрифта. Книга представляет собой единство художественного замысла. В ней соединяются художественное творчество и техника: искусство книги синтетично, поскольку включает литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство.

А. Г., В. Г. Траугот. Титульный лист к сборнику сказок «Заколдованный холм». 1970

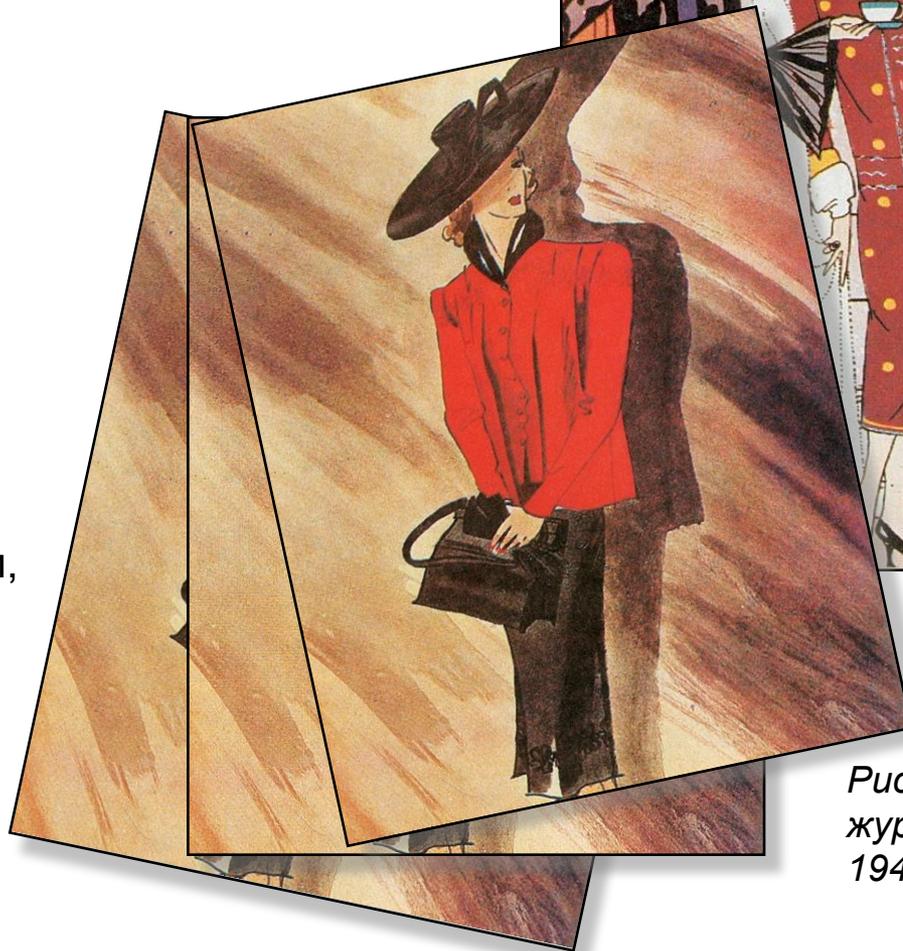
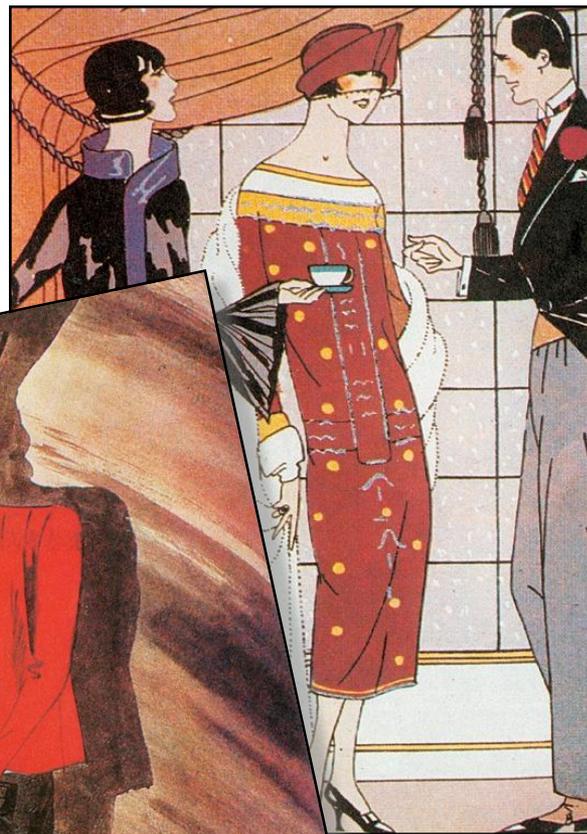
Д. С. Бисти. Титульный лист и иллюстрация к «Слову о полку Игореве». 1988

Журнально-газетная графика

Журнальная- газетная графика родственна книжной графике по формальным и содержательным признакам (связь с полиграфией, единство художественного организма журнала или газеты, тематическая привязка к публикуемым материалам). При этом специфика периодических изданий (детские, молодежные, сатирические, развлекательные, технические журналы; и пр.) определяет характер журнально-газетной графики, в которой появляются такие художественные феномены, как иллюстрация в изданиях для детей, политическая и бытовая карикатура и т. п.

*Поль Пуаре.
Gazette du Bon Ton.
Рисунок для
журнала мод. 1922*

*Рисунок для
журнала мод.
1940*

Плакат

Плакат – вид изобразительного искусства, броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, выполненное в агитационных, рекламных или учебных целях. Плакат, как правило, является произведением печатной графики и полиграфии. Он обладает ярким, условным, лаконичным графическим строем, декоративной выразительностью. Специфические средства плаката – общепринятые символы и изобразительные метафоры, эффективные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, степеней условности, широкое использование обобщённых экспрессивных форм, контура, силуэта, фотографического материала. Также в плакате используются методы карикатуры, шаржа и гротеска.

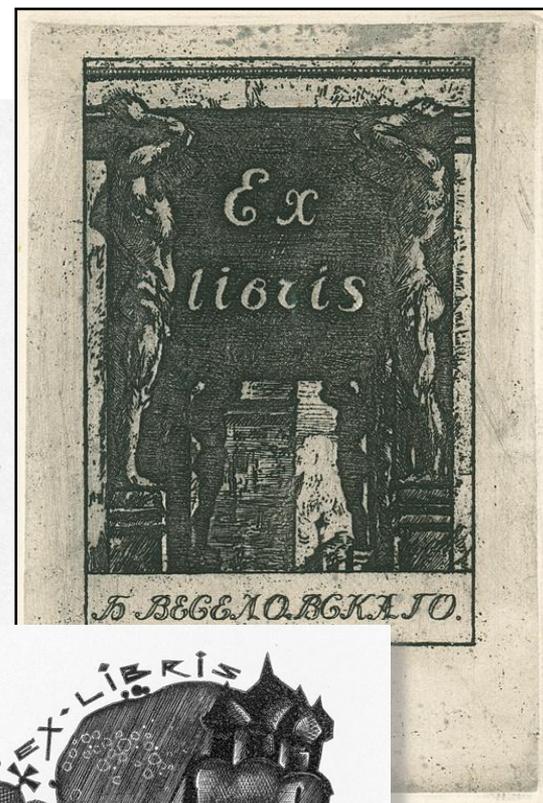
Т. Стейнлен. Кукареку. Плакат. 1899

Ф. Ф. Бухгольц. Балмаскарад. Афиша. 1899–1901

Экслибрис

Экслибрис (лат. exlibris, букв. Из книг), книжный знак – ярлык, указывающий на владельца книги. Экслибрис наклеивается на внутреннюю сторону книжного переплёта или обложки. Экслибрисы появились с началом книгопечатания. До начала 19 в. были распространены суперэкслибрисы – оттиски на переплёте или корешке книги. Книжные знаки гравировались на дереве, меди, ленолеуме. Главные типы: **гербовый** (был распространён в 17 в. и воспроизводил герб владельца), **вензелевый** (орнамент, включающий инициалы владельца), **сюжетный** (состоит из архитектурных мотивов, атрибутов, эмблем, говорящих о вкусах владельца)

Промышленная графика

Промышленная графика – вид прикладной художественной графики, обслуживающий сферу производства (товарные ярлыки, фирменные знаки, упаковка, рекламные издания) и сферу управления производством (бланки, конверты). Промышленная графика часто включается в сферу дизайна. Сложилась на рубеже 19 – 20 вв.

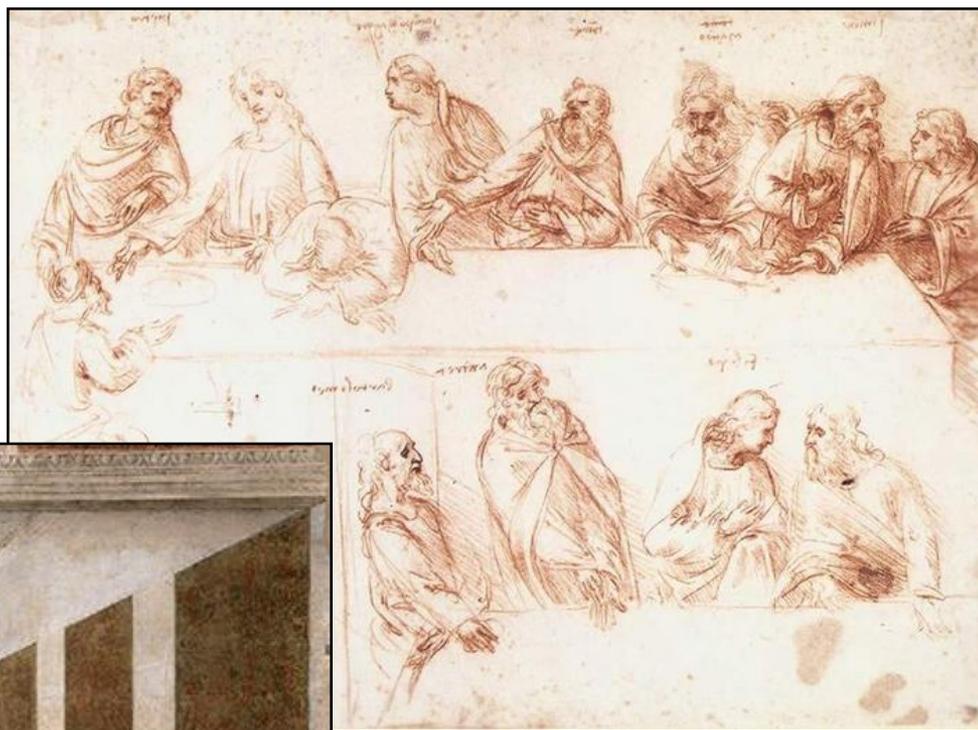

Эрнст Фукс. Реклама газеты «Kronen Zeitung» на стенах венского трамвая. 1974

Логотипы

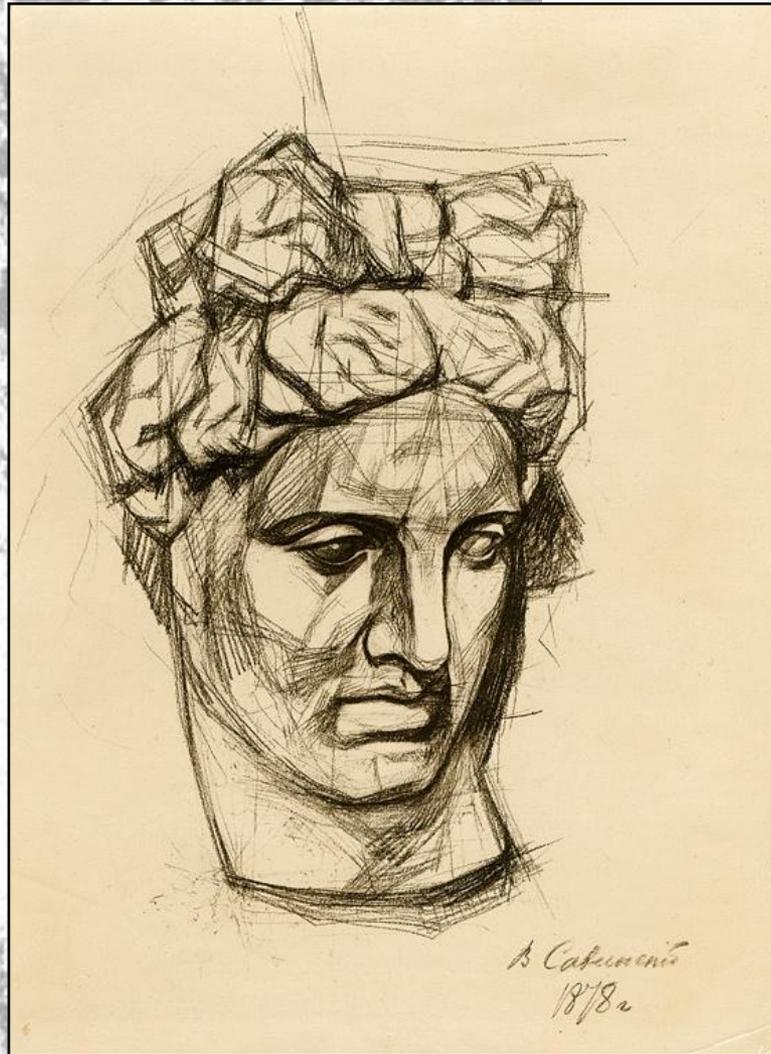
Вспомогательная графика

Вспомогательная графика - графика, используемая на подготовительной стадии работы. Это эскиз у живописцев, скульпторов, чертеж у архитекторов.

Леонардо да Винчи.
Тайная вечеря. Эскизы и фреска

Учебная графика

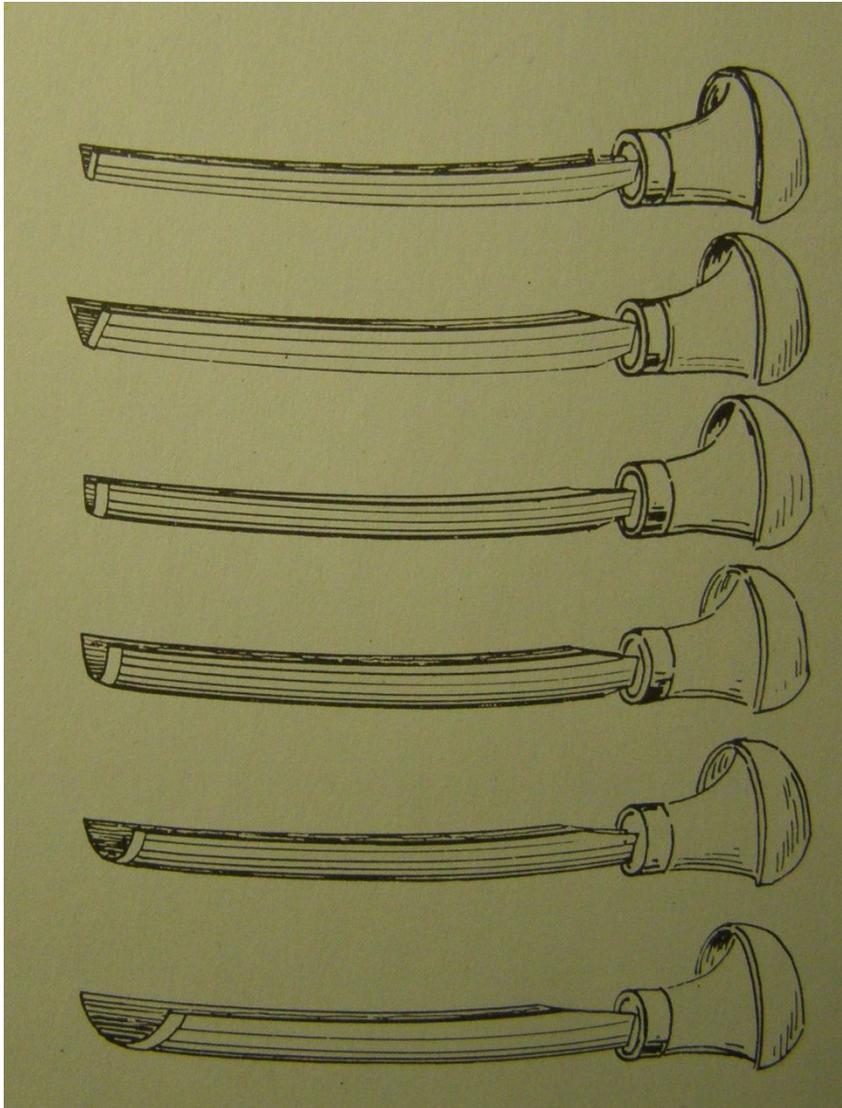
Учебная графика – графические работы, призванные формировать профессиональные навыки в различных творческих профессиях – дизайне, архитектуре, живописи, скульптуре.

Учебный рисунок с натуры служит анализом формы и конструкции изображаемых фигур и предметов, что делает его одним из важнейших средств познания и изучения художником действительности.

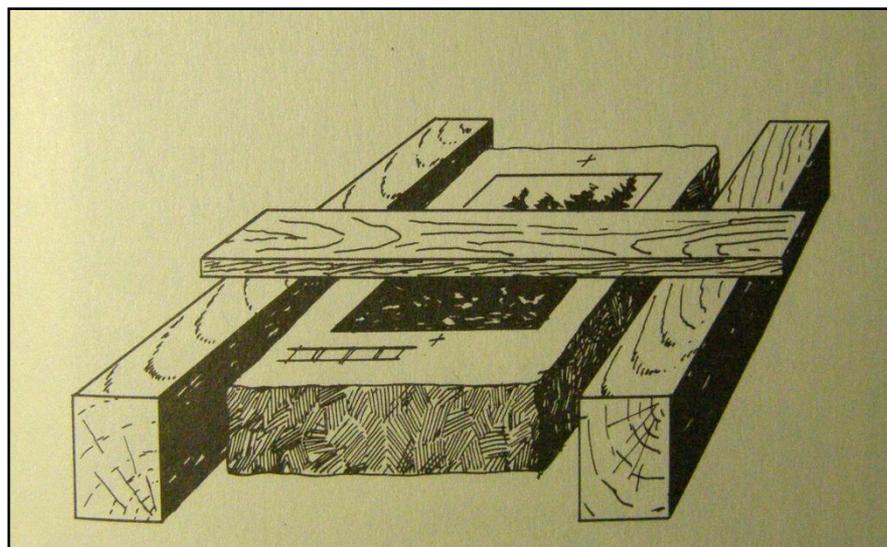
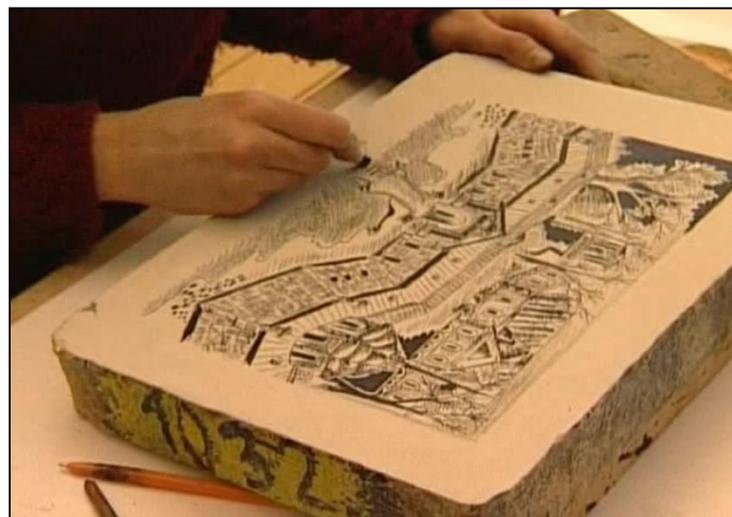
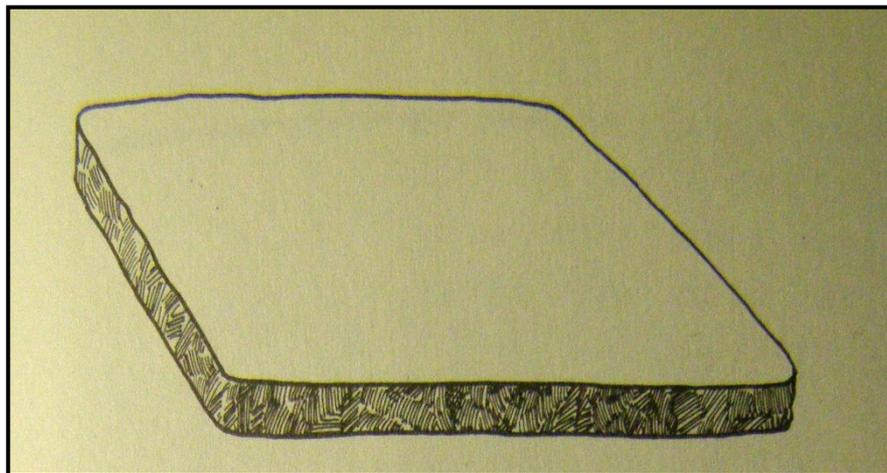
Рисунок с натуры, наряду с рисованием по памяти и воображению, составляет основу художественного образования

В. Е. Савинский. Голова Аполлона. Рис. с гипса. 1870е. Бум., граф. кар

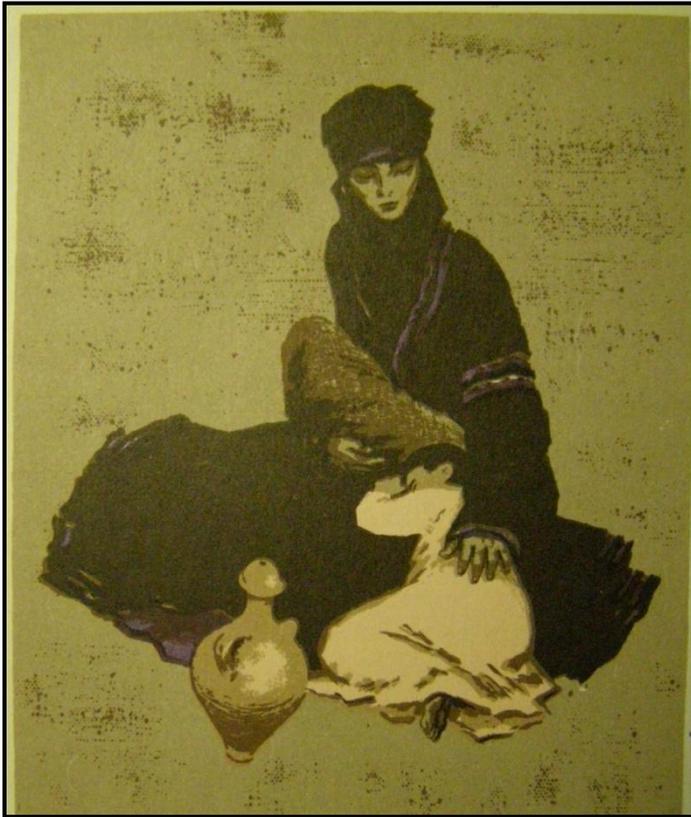
Штихеля для работы над Линогравюрой

Работа над литографией

Цветная литография

*О.Г. Верейский. Отдых в пути.
1958. Цветная литография.*

