

3. Борев Ю.Б. Эстетика: учеб. Пособие: в 2 т./ Ю.Б. Борев. - Изд. 5-е, допол. – Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.: ил.
4. Бычков В.В. Эстетика: учебник/ В.В. Бычков. – М.: Гардарики. – 556 с.
5. Мириманов В.Б. Искусство и миф. Центральный образ картины мира/ В.Б.Мириманов. – М.: Согласие, 1997. – 328 с.: ил.
6. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма/ Ю.В. Рычкова. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.- 224 с.: ил.
7. Визуальная культура и мышление в дизайне: методические материалы/ В.Ф.Колейчук [и др]. – М.: ВНИИТЭ, 1990. - 89 с.: ил. – Библиотека дизайнера и эргономиста.

Рахимжанова Г.Б., магистр, старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

УДК 502/504

ВИДЫ ГРАФИКИ

Берілген мақалада графикалық дизайнның түрлері мен оның өнердегі қолданылуы және олардың айырмашылықтары қарастырылған.

Introductions in article was reviewed graphical type and its use in art and in their differences.

Искусство - одно из важнейших и интереснейших явлений в жизни общества, неотъемлемая часть человеческой деятельности, играющая значительную роль в развитии не только отдельной личности, но и общества. Суть искусства определяется тем, что оно представляет собой наиболее полную и действенную форму эстетического осознания окружающего мира. Само собой, искусство должно было принять разнообразные формы чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства людей не в виде отвлеченных понятий, а во вполне конкретной форме. Для этого у искусства есть особое, только ему присущее средство - художественный образ. С помощью художественных образов искусство передает идеи в единстве содержания и чувственных форм. Однако, художественный образ предстает совершенно различным в разных видах искусства. Каждый вид искусства обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои средства и приемы. Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие художественных возможностей.

На основе различных признаков искусства можно распределить по различным группам и видам.

Во-первых, графика относится к пространственным искусствам, то есть графическое художественное произведение имеет конкретный материальный носитель и не нуждается во временной компоненте как временные искусства, которые развиваются во времени.

Во-вторых, графика относится к изобразительным искусствам, то есть она отражает действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах, в которых узнаются формы самой действительности и благодаря методом обобщения, типизации, воображению художника получает возможность эстетически раскрывать временное развитие событий, духовный облик, переживания, мысли, взаимоотношения людей, воплощать общественные идеи (в отличие от архитектуры, которая не изображает окружающий мир, а создает мир собственный, не похожий на действительность, данную нам природой) [1].

К изобразительным искусствам кроме графики относятся также живопись и скульптура. Но эти три вида изобразительных искусств имеют кроме общих черт огромное количество различий.

Как и все изобразительные искусства, графика может быть подразделена на три вида:

монументальную - тесно связанную с архитектурным ансамблем, например, плакат (монументальная печатная графика), настенная графика, картоны;

станковую - выполняемую "на станке", не имеющую связи с определенным интересом, назначение и смысл произведения полностью исчерпывается художественным содержанием (рисунок, эстамп, лубок);

декоративную - книжные иллюстрации, открытки, любые графические изображения на любом предмете, не имеющие особенной художественной ценности, а служащие для организации поверхности предмета. Также к декоративной графике относятся флористика - композиции, созданные при помощи пуха деревьев, соломок и других "живых" материалов.

Если графика легко может быть классифицирована так же, как и другие изобразительные искусства, то чем же она радикально отличается от скульптуры и живописи?

Специфику искусства графики составляет рисунок. Рисунок (как художественно-выразительное средство) хоть и используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он является ведущим, определяющим началом и применяется в более чистом виде. Поэтому можно считать рисунок главным средством графики (как пластику - в скульптуре, цвет - в живописи).

Само слово "графика" ведет свое начало от греческого *grapho* - пишу, рисую. Рисунок демонстрирует характер, темперамент, настроение художника. Язык графики основан, главным образом, на выразительных возможностях линии, штриха, пятна (иногда цветового), фона основы (обычно листа бумаги - белой или топированной) с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. Не смотря на то, что цвет в графике имеет большое значение, но используется все же более ограниченно, чем в живописи. Графика тяготеет к монохромности, чаще всего извлекая художественную выразительность из сочетания двух цветов: белого (либо другого оттенка основы) и черного (или какого-либо другого цвета красящего пигмента).

Материалы и техники графики разнообразны, но, как правило, основой является бумажный лист. Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Красочные материалы и техники определяются видом графики.

Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два типа: эстамп и рисунок [2].

Эстамп - от французского *estamper* - штамповать, оттискивать - оттиск на бумаге. Первоначальное изображение делается не непосредственно на бумаге, а на пластине какого-либо твердого материала, с которой потом рисунок печатается, оттискивается с помощью прессы. При этом можно получить не один экземпляр оттиска, а много, то есть тиражировать графическое изображение. Печатание применяется и в прикладной графике, в плакате, книжной иллюстрации. Но там печатная форма изготавливается с оригинала, выполненного художником, фотомеханическим, машинным путем. В станковой же графике для эстампа печатная форма создается самим художником, поэтому получается ряд экземпляров подлинных произведений искусства одинаковой художественной ценности, полностью сохраняющих живой и непосредственный отпечаток творческой работы автора.

Сам процесс создания печатной формы из какого-либо твердого материала - дерева, металла, линолеума - называется гравированием (от французского слова *graver* - вырезать). Рисунок создается с помощью вырезания, процарапывания каким-либо острым инструментом - иглой, резцом. Произведения графики, отпечатанные с гравировальной печатной формы, называют гравюрой.

плоская гравюра - рисунок и фон находятся на одном уровне;

выпуклая гравюра - краска покрывает поверхность рисунка - рисунок выше уровня фона;

углубленная гравюра - краска заполняет углубления, рисунок ниже уровня фона.

В зависимости от материала, из которого создается печатная форма различают разные виды гравюры:

Литография - печатной формой является поверхность камня (известняка). Камень очень гладко полируется и обезжиривается. Изображение на литографический камень наносится специальной жирной литографической тушью или карандашом. Камень смачивается водой, далее накатывается краска, пристающая только к ранее нанесенному рисунку. Литография изобретена в 1798 году. В 19 веке получает распространение в станковой и

социально-критической журнальной графике. (Французский художник Оноре Домье: "Опустите занавес, фарс сыгран" 1834г., "Улица Транснонен, 15 апреля 1834 года" 1834г., с 1837 по 1851г. - приблизительно 30 литографических серий - "Робер Манер", "Парижские типы", "Добропорядочный буржуа", "Деятели правосудия".)

Альграфия - плоская печать, техника исполнения аналогична литографии, но вместо камня используется алюминиевая пластина.

Ксилография - гравюра на дереве, вырезается специальным резцом. Краска накатывается на плоскость исходной доски. При печати на бумаге белыми остаются участки, вырезанные резцом. Оттиски представляют собой контурный рисунок толстыми черными линиями. Ксилография появилась в средние века в связи с необходимостью книгопечатания. (Германские художники Альбрехт Дюрер: "Четыре всадника" 1498г. и Ганс Гольбейн Младший серия гравюр "Образы смерти" 1524-1525г.г.)

Линогравюра - гравюра на линолеуме. По технике очень близка к ксилографии. Линолеум - недорогой, доступный материал. Линогравюры более просты в исполнении по сравнению с ксилографией из-за синтетического происхождения используемого материала (однородность, отсутствие мешающих резцу искусственных волокон).

Гравюра по металлу выполняется на цинке, меди, железе, стали. Гравюра по металлу делится на печать с травлением и безтравления. Существует большое количество техник этого вида гравюры - техника сухой иглы (наиболее близка к авторской графике, так как не имеет большого тиража), меццо-тинто ("черная печать"), офорт, акватинта, мягкий лак (или срывной лак).

Офорт - от французского *eau-forte* - азотная кислота. Рисунок процарапывается гравировальной иглой в слое кислотно-упорного лака, покрывающего металлическую

пластину. Процарапанные места протравливаются кислотой, а полученное углубленное изображение заполняется краской и оттискивается на бумагу. (Французский художник Жак Калло: серия “Большие бедствия войны” 1633г., серия “Низшие” 1622г.)

Сухая игла - рисунок наносится непосредственно на металл, путем процарапывания острием твердой иглы штрихов на поверхности металлической доски.

Меццо-тинто - от итальянского mezzo - средний и tinto - окрашенный. Вид углубленной гравюры, в которой поверхности металлической доски гранильником придается шероховатость, дающая при печати сплошной черный фон. Участки доски, соответствующие светлым местам рисунка выскабливаются, выглаживаются, полируются.

Акватинта - от итальянского aquatinta - метод гравирования, основанный на протравливании кислотой поверхности металлической пластины с наплавленной асфальтовой или канифольной пылью и с изображением нанесенным с помощью кисти

кислота отталкивающим лаком. Имеет огромное количество оттенков от черного до белого.

Каждый из вышеупомянутых способов гравюры имеет свои особенности в зависимости от материала и используемых инструментов. Так, например, ксилография более жестка, сурова, по сравнению с гравюрой на металле. По стилю ксилография склонна к преувеличению, обобщению, тяготеет к яркому, экспрессивному образу. Дерево - своевольный, неоднородный материал, диктующий собственные условия. Металл же - более организован, податлив. Ксилографии практически недоступны тонкие, нежно-летающие линии, плотная сеть перекрестных штрихов, которые в гравюре на металле создают постепенный переход от светлого пятна к темному. Ксилография больше подходит для создания сатирических произведений, она более народна. (Например, лубки, - народные картинки, относящиеся, как правило, к декоративной графике, отличаются простотой и доступностью образов, откликаются на политические события, также изображают сцены быта. Техника исполнения лубка - обычно ксилография, иногда литография или гравюра на меди, раскрашиваемая после печати от руки.) Гравюра же на металле выполненная, например, в технике офорта, как правило, включает в себя строгую систему параллельных и перекрестных штрихов, соответствующих форме изображаемого предмета. Офорт наиболее доступно создание объема, пространства, света.

Литография же, в сравнении с другими видами печатной графики, стоит совсем особняком. Как самое непосредственное, гибкое и послушное средство выражения художественных замыслов. И материал в данном случае не диктует никаких своих условий. Художник может рисовать на камне как на бумаге, и изображенное им с точностью отпечатывается на листе.

Но литографии недоступна четкость линии, она мене “графична” по сравнению с ксилографией и гравюрой на металле. Ей свойственны мягкие как бархат, широкие линии штриха. Ночь и туман ближе этой технике, чем дневной свет (Французский художник Одилон Родон: “Болотный цветок”, из серии “Посвящение Гойе”, 1885г.)

Таким образом, в зависимости своих замыслов, художник волен выбирать разные техники гравюры.

Более доступным в исполнении, не требующим специальных технологий травления, печати является станковый рисунок (рисунок не как одно из художественных средств изобразительного искусства, а как вспомогательное произведение). Рисунок исполняется художником непосредственно на листе бумаги каким-либо графическим материалом - карандашом, углем, тушью, сангиной, акварелью, гуашью.

Рисунок - изображение, выполненное от руки. На глаз, с помощью графических средств: контурной линии. Штриха и пятна. Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования. Темам и жанрам, технике и характеру исполнения.

Зародился рисунок еще в эпоху верхнего палеолита - рисунки животных, процарапанные на камне, кости, нарисованные на стенах пещер (пещеры Альтамиры в Испании, пещеры фон де Гон, Монтеспан во Франции). Рисунок эволюционирует от линий выдавленных или процарапанных к линиям нарисованным, силуэту, штриховке, к цветному пятну.

От искусства древневосточной цивилизации, искусства Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья и всех последующих эпох до наших дней обучение изобразительным искусствам начиналось с изучения рисунка. Основные правила построения изображения на плоскости были в центре внимания таких известных художников как Леонардо да Винчи, Дюрер.

“Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки,” - писал великий итальянский художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564).

Длительное время рисунок служил лишь вспомогательным материалом для художника. В эпоху Ренессанса, в эпоху наблюдения за натурой, рисунок освобождается от зависимости и начинает становиться самостоятельной ценностью (17-18 в.в.). Сначала для рисунка используют сангину, уголь, серебряный карандаш. Позже появляется графитный карандаш и резиновый ластик. В 19 веке авторская графика становится совершенно независимой от живописи. Возникают краски на водной основе (акварель, гуашь). В 20 веке возникает цветная тушь.

Рассмотрим особенности различных техник рисунка:

Перо - используется для рисунка жидкими красящими веществами (тушь, чернила, акварель). Ранее использовали гусиные, тростниковые и соломенные перья. В настоящее время в художественной практике распространены металлические перья различных размеров и форм. В зависимости от формы наконечника пера (узкого, острого, тупого, широкого или закругленного) получают различные линии и штрихи, дающие возможность как передать большую форму, так и прорисовать мельчайшие детали. Рисунки, сделанные пером, трудно исправлять, так как раствор красителя глубоко проникает в структуру бумаги. Перовая техника требует от художника большой собранности, аккуратности, самодисциплины.

Уголь - чрезвычайно мягкий, податливый материал, отличающийся красивой матовой фактурой. Изготавливается из равномерно обожженных тонких веток или обструганных палочек липы, ивы или других пород деревьев. В 19 веке получил распространение твердый уголь из присованного угольного порошка с добавлением растительного клея (сухой грифель). Линии и штрихи, нанесенные на бумагу с шероховатой поверхностью палочкой рисовального угля, плохо соединяются с бумагой и осыпаются. Законченные рисунки, выполненные сыпучим углем, нуждаются в

закреплении специальным раствором-фиксатором. В отличие от натурального рисовального угля палочки из спрессованного угольного порошка дают жирные вязкие линии, которые очень трудно удаляются. Техника рисунка углем разнообразна, так как заточенным стержнем или палочкой угля можно проводить тонкие четкие линии, а боковой стороной закрывать целые поверхности. Работая торцом угля и плашмя, меняя силу нажима и поворот угольной палочки, направление штрихов. Можно добиться большой выразительности рисунка, решать светотеневые и объемно-пространственные задачи. (Художники, работавшие углем: Х. Гольбейн (1497 - 1543), Ж. Энгр (1780 - 1867), И. И. Шишкин (1832-1894), В. А. Серов (1865 - 1911), И. Е. Репин (1844 - 1938), Н. И. Фешин (1881 - 1955).)

Сангина - так же как и уголь, широко применяется в рисунке. Изготавливается сангина в виде палочек без оправы различных красно-коричневых тонов. В отличие от натуральной искусственная сангина производится из каолина и окислов железа. Заточенные палочки сангины дают тонкие линии и штрихи. Как и углем, сангиной можно работать торцом палочки и плашмя. Она хорошо растирается различными растушевками, резинками и тонкими наждачными шкурками. При растирании сангина несколько меняет цвет и фактуру, но и эти качества могут быть использованы как новые выразительные средства в рисунке. Техника сангины дает возможность добиться тонких тональных переходов. Наиболее часто употребляется теплого красно-коричневого тона. Близкого к телесному. Во время работы палочку сангины можно смачивать, что позволит добиться большего разнообразия толщины и плотности штриха. К недостаткам сангины относятся сложность в передаче глубины теней. (Живописной техникой сангины виртуозно владели великие мастера: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль (1483 - 1520), П. П. Рубенс (1577 - 1640), А. Ватто (1684 - 1721), Ж. О. Фрагонар (1732 -1806), Ж. Б. Шарден (1699 - 1779).)

Пастель - сухие, мягкие, цветные мелки без оправы, изготовленные из спрессованных, стертых в порошок пигментов с добавлением клея, молока, мела и гипса. Пастели присуща матовая фактура, чистота, мягкость красок, как правило, долго сохраняющих первоначальную свежесть. Рисунок цветными мелками приближает графику к живописи. Пастельными карандашами (палочками) рисуют на шероховатой бумаге, картоне. Нежную, бархатистую поверхность пастели необходимо оберегать от малейших прикосновений и сотрясений. Чтобы сохранить рисунки, выполненные пастелью, их не закрепляют фиксативом (от этого пастель теряет бархатистость и чистоту цвета), а осторожно окантовывают и застекляют в раму. Так называемая "чистая пастель" выполняется штрихами и пятнами в один красочный слой. Но цвета пастели можно смешивать, нанося один слой на другой и растирая их растушевкой или рукой. (Широко известны произведения, выполненные в технике пастели, зарубежных мастеров: Л. Караччи (1555-1619), Х. Гольбейна, Э. Манэ (1832-1883), Э. Дега (1834 - 1917). В России - И. И. Левитан (1860 - 1900), В. А. Серова.)

Соус - жирные черные палочки цилиндрической формы диаметром 8-10 мм. обернутые в станиолевую бумагу без оправы, изготовленные из спрессованного порошка, сажи или угля с добавлением клея. Можно работать линией, штрихами, пятнами с применением растирки (сухой соус) и растворенным в воде соусом кистью (мокрый соус). В рисунке соусом мокрым способом, как и в живописи, применяются остроконечные и плоские кисти из обезжиренного прокаленного волоса или шерсти различных животных - беличьи, барсучьи, колонковые и других.

Рисунок кистью помогает решать сумму задач: переход от линии к тону и наоборот, что очень важно для выявления общих отношений и характерных деталей, совмещать тональную широту с тонкой прорисовкой.

На грани живописи и графики находится не только пастельная техника, но и техника акварели и гуаши.

Акварель - от латинского aqua - вода - краски, обычно на растительном клее, разводимые водой. Работы выполненные непрозрачной акварелью с примесью белил появились еще в Древнем Египте, античном мире, в средние века - в Европе и Азии. До нас дошли произведения, выполненные художниками на папирусах и рисовой бумаге. В средние века в Западной Европе и на Руси акварель употребляли для украшения церковных книг (раскраски орнаментов, заглавных букв в рукописях), а затем и в создании миниатюрных работ, при ручной раскраске печатных книг. Чистая акварель - без примеси белил - получила широкое распространение в начале 15 век [3]. Ее основные качества - прозрачность красок, сквозь которые просвечивает тон и фактура основы (главным образом бумаги, реже - шелка, слоновой кости), чистота цвета. Акварель совмещает в себе особенности графики (активная роль бумаги в построении изображения и в передаче художественного образа) и живописи (богатый тон, построение формы и пространства цветом). Специфические приемы акварели - размывка и затеки, создающие эффект подвижности и трепетности изображения. В акварель выполняемую кистью часто вводится рисунок пером или карандашом. В 15 - 17 веках акварель имела прикладное значение и служила главным образом для раскрашивания гравюр, чертежей, эскизов. Со второй половины 18 века акварель стала широко применяться для создания пейзажей, так как быстрота работы акварелью позволяет фиксировать непосредственные наблюдения, а воздушность этой техники облегчает передачу атмосферных явлений. В конце 19 века в Италии возникла манера плотной многослойной акварели по сухой бумаге, с характерными звучными контрастами света и тени, цвета и белого фона. (В России в такой манере работали К. П. Брюллов, А. А. Иванов) [5]. В конце 19 - начале 20 века все чаще стали употреблять акварель в сочетании с белилами, гуашью, темперой, пастелью и другими материалами.

Гуашь - от итальянского guazzo - водяная краска - краски, состоящие из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал) и примесью белил. От названия краски берет название и техника. Гуашь обычно употребляется для работы по разнообразной основе - бумаге, картону, полотну, шелку. Гуашь возникла как разновидность акварели, когда для достижения плотности красочного слоя к водным краскам стали подмешивать белила. Гуашь широко использовалась уже в средние века в искусстве многих стран Европы и Азии для выполнения книжных миниатюр, а начиная с эпохи Возрождения - также для эскизов, картонов, подсвечивания рисунков, а позже - для портретных миниатюр. Начало производства специальных гуашевых красок в середине 19 века способствовало окончательному обособлению гуаши от акварели. В России техника гуаши достигла высокого развития в конце 19 - начале 20 века в творчестве В. А. Серова, А. Я. Голована, С. В. Иванова и других художников, которые применяли гуашь при работе над большими станковыми произведениями, используя ее особенности (плотность и матовость тонов) для достижения декоративных эффектов. По технике гуашь ближе к акварели, а по художественному воздействию - к пастели. В настоящее время гуашь используют для выполнения оригиналов плакатов, книжной и прикладной графики, эскизов и декоративных работ [6].

Рассматривая различные виды графических работ, я все ближе и ближе подошла к живописи, но также в процессе рассмотрения выявились основные отличия графики от живописи:

огромное значение в графике имеет преобладание линии (линия как таковая в природе вообще не существует, но в графике она либо проведена явно каким-либо инструментом - будь то резец, карандаш или кисть, либо создается соседствующими пятнами - ахроматическими или хроматическими, как в акварели и гуаши);

графика более контрастна, в основном это контраст черного и белого, контраст фона и рисунка, особое взаимодействие фона и изображения (не случайно основой графических работ чаще всего является бумага - она предоставляет широкие возможности в выборе фактуры, цветового оттенка фона);

графика не загромождает пространство, а наоборот создает его, в чем-то она похожа на музыку - ей свойственны паузы, и паузы эти играют большую роль;

графика (особенно рисунок, литография) дает художнику больше свободы, нежели живопись, благодаря простоте и доступности техники, возможности работать быстро, отражая мгновенные эмоциональные переживания;

графика в основном имеет иллюстративный характер, она более декоративна (часто используется для создания иллюстраций к книгам, шаржей и т. д.).

Последние два пункта вступают в некоторое противоречие - с одной стороны графическое произведение наиболее полно отражает характер художника, с другой стороны - графика более декоративное, декоративно-прикладное искусство, нежели станковое произведение. Здесь стоит привести некоторый пример, в котором соседствуют обе эти черты, отнюдь не взаимоисключая друг друга, а наоборот друг друга взаимодополняя. В качестве этого примера хотелось бы привести творчество гениального английского графика, одного из основоположников стиля модерн Обри Винсента Бердслея (1872-1898).

Созданное этим художником, до сегодняшнего дня продолжает существовать как уникальный памятник книжной иллюстрации и дизайна (иллюстрации к "Саломее" Оскара Уайльда, рассказам Эдгара По, "Лисистраты" Аристофана, а также многочисленные виньетки, эскизы обложек и титульных листов).

Сперва Бердслей набрасывал композицию карандашом. в общих чертах, покрывая бумагу на первый взгляд каракулями, которые постоянно стирал и потом снова наводил, пока гладкий бумажный лист не превращался в решето от резинки и перочинного ножа; по этой-то шероховатой поверхности он и работал, золотым пером, оставляя тонкий след тушью, часто совершенно игнорируя сделанные до того линии, потом тщательно вычищаемые. Таким образом все зарождалось, репетировалось, исполнялось на одном и том же листе. Бердслей отделил свет от тьмы. Для света - белая бумага, для тьмы - черная тушь. И никаких полутонов. Линия приобрела удивительную силу. Только черное и белое, лист бумаги, перо, флакончик туши.

В работах Бердслея - его характер, его собственное видение окружающего мира. Как например, все шестнадцать рисунков к "Саломее" самостоятельны и не связаны с текстом, но тем не менее трудно найти более точный комментарий к духу и стилю Оскара Уайльда и трудно найти в мировом искусстве библейскую Саломею более выразительную, хотя Бердслей и надевает на нее парижскую шляпу, а в финале хоронит ее в серебряной пудренице.

Список использованной литературы

1. Звонцов В.М. Основы понимания графики - Москва: Издательство Академии Художеств СССР, 1963 - с.71