

§ 1. Живопись как вид искусства

Понятие живописи. Виды живописи

Живопись (от «живо» и «писать») — один из важнейших видов изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством различных цветных красящих материалов. Существует множество определений этого понятия, характеризующих живопись с точки зрения ее изобразительных возможностей. При этом очень часто упускается другой аспект — индивидуально-личностное, душевное и духовное отношение художника к создаваемому произведению.

Мир живописи богат и сложен, и его невозможно оценивать только с позиции законов, закономерностей и правил, выработанных человечеством в ходе исторического развития. В живописи существует многообразие стилей и направлений, которые распрямечивают действительность, показывая ее духовную сущность. Каждый художник видит ее по-своему, а каждый зритель трактует с учетом своего мировоззрения, мировосприятия.

Объективно оценивая то или иное произведение живописи, важно учитывать характерные особенности эпохи, в которую это произведение было создано, степень развития науки и техники того времени, мировоззренческие позиции художника, его стилистические предпочтения, уровень технического мастерства автора.

Исторически произведения живописи условно делят на следующие виды.

По практическому назначению.

Монументальная (от лат. monument — хранящий память, напоминающий) — особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, сводов в различных архитектурных сооружениях.

Различают три основные **разновидности** монументальной живописи: фреску и мозаику, витраж.

Фреска (от ит. fresco — свежий, сырой) — один из видов монументальной, настенной живописи, выполненной красками, разведенными чистой или известковой водой, по штукатурке.

Существуют несколько **разновидностей фрески**:

альфреско — по сырой, свежей штукатурке;

фреско а секко — по сухой штукатурке;

казеиново-известковая живопись — модификация фрески по сухой штукатурке, появившаяся в XVII в.;

сграффито (от ит. sgraffito — выцарапанный) — наиболее распространенная форма современной стенописи, а именно послойное нанесение

красок на штукатурку с обнажением, процарапыванием нижних слоев, отличных по цвету;

граффити (от ит. graffiti — нацарапанные. В древности и Средние века посвячительные, магические и бытовые надписи, нацарапанные на стенах зданий, сосудах) — в современной стенописи выполняется с помощью аэрозольных баллончиков, наполненных красящими веществами, изображение получается распылением красок его объемность достигается при наложении одного цвета на другой.

Мозаика (от ит. mosaïque — посвященная музам) — изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (извести или цемента).

Среди зарубежных монументалистов наиболее известны Джотто, Ма аччо, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Из отечественных монументалистов выделяются Ф. Грек, А.И. Рублев, Дионисий, М. Ломоносов, А. Дейнека, П. Корин, А. Васнецов, Б. Тальберг, Д. Мерперт, Б. Милуков, В. Нестеренко и др.

Витраж (от фр. vitrage — остекление, от лат. vitrum — стекло) — произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, дверей, выполненных из стекла, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается цветом его стекол, тем самым расцвечивая всю окружающую обстановку интерьера. Эта особенность витражей обуславливала их использование в храмовой архитектуре.

Монументально-декоративная живопись делится на декоративную живопись и театрально-декорационную.

Декоративная живопись существует в двух направлениях. Первое характеризуется применением ее для украшения зданий, интерьера в виде красочных панно, которые реалистичным изображением создают иллюзию раздвижения стены, зрительного увеличения размеров помещения или, напротив, искусственно упрощенными формами исключается объем и подчеркивается плоскостность стены, обозначается замкнутость пространства. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие произведения монументально-декоративной живописи, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с архитектурой. Второе направление — украшение вещей, окружающих человека: предметы быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски, ковши, поставцы, сундуки и пр.). Темы и формы декоративной живописи подчинены назначению вещей.

Театрально-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория) способствует глубокому раскрытию содержания спектакля, фильма, ролика.

Иконопись вместе с ее канонами пришла на Русь из Византии, но древнерусская иконопись вскоре стала самобытной и лучшей в мире. Среди

иконописцев можно отметить Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева, С. Ушакова, А. Васнецова и др.

Станковая живопись — самостоятельное изобразительное искусство, не имеющее декоративного или утилитарного значения, выраженное в разнообразных образах (от реально существующих объектов, явлений до беспредметной фантазии, раскрывающей мир с иной точки зрения). Произведения станковой живописи выполняются на станке-мольберте, в качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще холст, натянутый на подрамник.

В отличие от графики станковая живопись обладает богатством цвета, посредством которого художник эмоционально, психологически многогранно передает красоту окружающего мира и душевную, духовную суть человека.

По сравнению с монументальной живописью станковая не связана ни с архитектурой, ни с какой-либо средой и может свободно экспонироваться в различных музеях, на выставках или быть предметом личной коллекции. Идеино-художественное значение произведений станкового искусства не изменяется в зависимости от места, где они демонстрируются, хотя их художественно-эмоциональное звучание зависит от экспозиционной идеи.

Миниатюрная живопись (от лат. *minimum* — так обозначалась краска киноварь, которую очень ценили в древности и часто использовали в книжных иллюстрациях). Миниатюры — это небольшие по размеру, очень красочные изображения, с тонко выписанными мелкими деталями получили свое развитие в Средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными миниатюрами.

Одно из направлений миниатюры — *лаковая миниатюра* — живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулках, различных ювелирных изделиях, табакерках, пудреницах и т.д.). Основные центры лаковой миниатюры — Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй. Свое название лаковая миниатюра получила из-за черного лака, которым покрывают загрунтованные изделия, выполненные в технике папье-маше и выступающие в качестве основы будущего произведения.

То технике исполнения.

Масляная живопись выполняется красками, приготовленными на основе орехового, льняного, макового или конопляного масла, способствующего достижению цельности, живости, изящества, усиливающего оптические возможности при передаче объема и пространства, повышающего общее эстетическое звучание полотна.

Технические приемы живописи разнообразны. Мазки могут быть кроющими (непрозрачными) и лессировочными (прозрачными), корпусными (плотными) и фактурными (рельефными), тонкими и гладкими и пр. Характерная черта масляной живописи начала XIX в. — многослойность (многократное нанесение красок с примесью лаков) и лакировка поверхности картины. В начале XIX в. специфичной для масляной живописи становится манера наложения красок алла прима (ит. *alla prima* — быстрая, односеансная

техника письма) на чистый грунт или тонко нанесенный цветовой или то-нальный подмалёвок.

Темперная живопись выполняется темперной эмульсией, приготовленной на основе смешения цельнояичной, белковой, желтковой основы, клея, масла, красителей, молочка фиговой веточки, лака, казеина, воска. Темперная краска разводится водой и наносится пастозно¹ или жидко на стену, холст, бумагу, дерево.

Акварель (от лат. aqua — вода) — краски, полученные на основе растительного клея, разводимые водой, отсюда и название живописи.

Живопись непрозрачной акварелью с примесью белил была известна еще в Древнем Египте, античности, в Средние века в Европе и Азии.

Чистая» акварель (без примеси белил) получила широкое распространение в начале XV в. Основными ее признаками можно считать прозрачность красок, через которые просвечивают тон и фактура основы (бумага, картон, шелк, слоновая кость и т.д.); чистоту цветовых оттенков; широкий диапазон тона; наличие графических приемов. В акварельной живописи выделяются и специфические приемы — размывка, отмывка, вливание и затеки, создающие эффект воздуха, движения, живости и натурализма в изображении.

В XV—XVII вв. акварель имела прикладное значение и служила главным образом для раскрашивания гравюр, чертежей, эскизов. Начиная со второй половины XVIII в. акварель стала применяться при написании пейзажа. В конце XIX в. в Италии возникла манера плотной многослойной акварельной живописи по сухой бумаге. Среди отечественных мастеров эта манера письма свойственна К. П. Брюллову, А.А.Иванову, С. Андрияке.

1. Пастозность (от ит. pastoso — тестообразный) — значительная толщина, неровность и рельефность красочного слоя.

Гуашевая живопись (от ит. guazzo — водяная краска) — произведения, выполненные красками, состоящими из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и примесью белил. Гуашевая живопись может выполняться на бумаге, картоне, полотне, шелке, дереве, стекле, кости.

Гуашь возникла как разновидность акварели, когда для достижения плотности красочного слоя к водным краскам стали подмешивать белила. С момента начала производства специальных гуашевых красок (в сер. XIX в.) гуашь окончательно обособилась от акварели и стала самостоятельной техникой, которая достигла высокого развития в XIX и XX вв.

Мастера гуашевой живописи — В.А.Серов, А.Я.Головин, С. В. Иванов и др.

Пастельная (от фр. pastel) живопись выполняется мягкими карандашами без оправы (мелками), полученными путем смешения красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином).

Пастельная живопись отличается мягкой приглушенностью тонов, бархатистостью поверхности. Работают пастелью на бумаге, картоне, холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов и валёрных переходов цветовых оттенков. В процессе работы с пастелью можно снимать, перекрывать один красочный слой другим. Учитывая специфичность состава пастели, произведения следует закреплять специальным раствором или лаком.

Техника пастели привлекала таких художников, как Ж.-Б. Шарден, М.-К. Латур, Ж.-Э. Лиотар, Э. Дега, И. Левитан, В. Серов, П. Коровин, А. Сомов...

Восковая живопись (энкаустика) применялась еще в Древнем Египте. Связующим веществом в энкаустике служит отбеленный воск. Восковые краски наносят в расплавленном состоянии на подогретую основу кистью, раскаленным бронзовым инструментом, после чего прижигают (оплавляют с помощью жаровни).

Среди современных художников можно отметить отца и дочь А. и Т. Хвостенко, которые возродили технику энкаустики. Благодаря им были восстановлены многие секреты этой техники и придуманы новые приемы восковой живописи.

Жанры живописи

Многообразие объектов, явлений, событий окружающего мира и интерес, проявляемый к ним художниками, способствовали выделению жанров в живописи: мифологического, религиозного, исторического, батального, бытового, пейзажа, портрета, натюрморта, анималистического, ню.

Французским словом **жанр** (вид, разновидность) обычно определяют предмет или сюжет изображения в картине. В живописных произведениях может встречаться сочетание жанров или их элементов. Например, пейзаж может дополнять натюрморт, натюрморт и пейзаж — служить дополнением портрета или жанровой композиции и т. д.

Мифологический жанр (от греч. *mythos* — предание) — жанр живописи, в котором основное место отводится изображению событий и героев мифов, легенд, преданий, былин древних народов.

Исторический жанр. Изображение значимых исторических событий, явлений или исторических деятелей. Однако недавние события также могут стать предметом изображения при условии, что их историческое значение признано современниками.

Батальный жанр (от фр. *bataille* — битва) — жанр изобразительного искусства, раскрывающий темы войн, сражений, битв, походов или эпизоды военной жизни. Батальный жанр может иметь как самостоятельное значение, так и быть составной частью исторического или мифологического жанра, а также содержать в себе некоторые элементы других жанров.

Бытовой жанр (от фр. genre, нем. sitten-bild — род, вид, жанр) наиболее распространен в изобразительном искусстве. Художник обращается к темам и сюжетам повседневной жизни человека. Произведения, относимые к бытовому жанру, с одной стороны, представляют художественную ценность, с другой — значимы с точки зрения истории, поскольку эти полотна знакомят нас с жизнью и деятельностью людей разных эпох, народов, классов и сословий.

В XX в. в развитии бытового жанра можно условно выделить несколько художественно-содержательных направлений:

- *отражение психологических нюансов* (Э. Манэ, Э. Дега, О. Ренуар);
- *выделение знаково-символической стороны бытовой жизни* (П. Гоген, В. Борисов-Мусатов, К. Петров-Водкин);
- *демонстрация героизма людей, занимающихся повседневным трудом* (Б. Иогансон, А. Дейнека, А. Пластов).

Пейзаж (от фр. paysage, от pays — местность, страна, родина) — изображение природы, ландшафта, моря, панорамы местности, архитектурных сооружений, городских улочек, мостов. Пейзажем называются и сами произведения этого жанра.

Выделяют следующие **виды пейзажей**:

- **сельский** — изображение природы (деревьев, кустарников, лугов полей, лесов, садов, рек, озер, болот, гор и т.д.). Основная тема — изображение деревенской среды и ее естественной связи с природой;
- **парковый** — изображение уголков природы, созданных для отдыха и удовлетворения эстетических потребностей человека. Отличается от сельского тем, что может передавать на полотне то геометрическую строгость планировки парка или сада, то сочетание декоративных элементов с естественным ландшафтом местности;
- **городской, или архитектурный** — изображение различных архитектурных сооружений (жилых домов, общественных и культовых зданий), улиц, площадей, памятников. Для художника важно показать жизнь города как такового, с его проблемами, отношениями;
- **ведута** — изображение мостов и архитектурных конструкций, связанных с мостами;
- **индустриальный** — изображение промышленных предприятий, заводов, фабрик и т.д. Частая тема художников в советское время;
- **марина** — изображение моря во всем его многообразии;
- **психологический пейзаж** — стилизованное, а иногда и абстрактное изображение природы, через которое художник раскрывает какие-то эмоциональные состояния и переживания, присущие человеку.

Если классифицировать пейзаж с точки зрения **содержательного аспекта**, то можно выделить следующие виды: **лирический, исторический; фантастический, героический, пафосный; эпический, аллегорический.**

Пейзажи могут выполняться художниками как в мастерской, так и с натуры. Писать пейзажи с натуры на пленэре (фр. plein air — открытый воздух)

художники стали лишь в XIX в. Тогда они столкнулись очень интересной и сложной задачей передачи освещения, воздушной среды, учета пространственного смещения цветов, изменяющегося состояния природы — всего того, чего не видно в мастерской при равномерном освещении. Пленэрная живопись способна передать оттенки освещения, игру солнечных лучей, движение воздушных масс. Выдающиеся мастера пленэра — художники-импрессионисты — запечатлели в своих картинах ускользающие, изменчивые мгновения. А название этому направлению дала картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (от фр. *impression* — впечатление). Импрессионисты разработали особый подход в живописи, они писали свободными, легкими, вибрирующими мазками, не смешивая краски на палитре, а накладывая рядом чистые дополнительные цвета, отчего и возникало ощущение переливов света, наполняющего картину.

Наиболее известны следующие пейзажисты: П. Брейгель, П. Рубенс, Рембрандт, Я.Рейсдал, Н.Пуссен, К.Лоррен, К.Коро, А.Иванов, А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, С.Герасимов, Н.Крымов, Э.Мане, К.Моне, О.Ренуар, К.Коровин, Л. Грабарь, П.Сезанн, П.Гоген, В. ван Гог. А.Матисс, А.Куинджи, Н. Рерих, М.Сарьян, А.Рылов, К. Юон, А.Остроумова-Лебедева, Л.Куприн, П. Кончаловский.

Натюрморт (от фр. *nature morte* — мертвая природа, натура) — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению неодушевленных предметов (домашней утвари, музыкальных инструментов, цветов, фруктов, дичи, продуктов, атрибутов какой-либо деятельности и пр.). В узком смысле слова натюрмортом называют саму постановку, служащую объектом изображения художника.

Натюрморт могут составлять не только неодушевленные предметы, но и природные формы. Это в свою очередь повлияло на появление другой, более точной формулировки этого жанра. По-немецки (*stilleben*) и по-английски (*still life*) жанр называется «тихая жизнь». Это означает, что все предметы и объекты в натюрморте неподвижны, и в то же время они некое «эхо» своего хозяина, его внутреннего мира, характера, привычек и т.д.

Произведения этого жанра выполняют различные функции, в связи с чем выделяются несколько **разновидностей натюрморта**:

- **символический** посредством символов и знаков помогает раскрыть сложные философские категории и понятия, лучше понять психологию того или иного человека, а в некоторых случаях и сущность целой эпохи;

- **декоративный** помимо своей прямой художественной функции выполняет роль некоего украшения, является составной частью единого декора интерьера или внешнего убранства архитектурного сооружения (вывески, роспись витрин и т.д.);

- **реалистичный** позволяет максимально объективно оценить традиции отдельной страны, культуры с точки зрения ее исторического развития;

- **абстрактный** дает возможность взглянуть на вещи изнутри, раскрыть сущность предметов с той стороны, которая до сих пор еще не была открыта зрителю.

Предпочтение натюрморту отдавали знаменитые зарубежные художники: П.Клас, В.Хеда, Ф.Снейдерс, Ж.Котэн, Ж. Шарден, П.Сезанн, В. ван Гог и отечественные мастера: П.Кончаловский, И.Машков, Р.Фальк, К. Петров-Водкин, М.Сарьян, Ю. Пименов, А. Стожаров и др.

Портрет (от фр. *portrait* - изображение) - жанр изобразительного искусства, цель которого - изображение отдельного человека или группы людей.

Основное качество портрета заключается не только в сходстве с оригиналом, что обеспечивается точным изображением внешнего облика человека, но и в раскрытии его тонкой духовной организации, которую наблюдательный художник способен уловить по движениям мьпкщ лица, характеру взгляда, выражению глаз, жестам, позе, манере одеваться, окружающей обстановке. Все эти черточки позволяют оставить достоверный психологический портрет, который ложится в основу изображения. Портрет несет определенную смысловую нагрузку. И в этой связи выделяют несколько разновидностей этого жанра.

По расположению на плоскости изображения:

- *поясной портрет*,
- *портрет в полный рост*,
- *портрет в интерьере*,
- *портрет на фоне пейзажа*.

По характеру изображения:

- *парадный портрет* изображает человека погрудно или в полный рост и, как правило, на архитектурном или пейзажном фоне. Присутствует огромное множество разных деталей, атрибутов, подчеркивающих статус человека;

- *камерный портрет* предполагает поплечное, погрудное, поясное и в полный рост изображение на нейтральном фоне. Сдержан по своему характеру и художественной выразительности. Цель его, в отличие от парадного, не продемонстрировать величие натуры, а передать психологическое состояние, внутренние переживания человека.

По числу изображений на одном холсте: *одиночный, двойной, групповой*.

Парными (двойными) называются портреты, написанные либо на одном полотне, либо на разных полотнах, но согласованные между собой по композиции, формату, колориту. Обычно это портреты супругов или членов одной семьи. Очень часто такие портреты составляли целые галереи, ансамбли.

По содержанию:

- *костюмированный* портрет — изображение человека в качестве аллегорического, мифологического, исторического, театрального, литературного персонажа;

- *миниатюрный* портрет отличается своими малыми размерами, что и усложняет выполнение изображения, позволяя художнику показать мастерство и виртуозность;

- **автопортрет** — изображение художником самого себя;
- **портрет-жанр** — изображение человека в рамках какого-либо другого жанра. Например, взаимодействие жанров портрета и исторического обуславливает изображение исторического деятеля; портрет крестьянки является следствием слияния портрета и бытового жанра;

- **социальный** портрет — отображение на полотне жизни представителей разных классов, сословий, передача характерных особенностей социальной жизни общества через отдельную личность;

- **психологический** портрет отличается от всех остальных тем, что художник не стремится к точной передаче внешнего облика модели, для него главное — раскрыть его психологическое состояние. Допускаются некоторые композиционные или анатомические нарушения для достижения наибольшей выразительности образа;

- **интимный** портрет не предназначен для всеобщего обозрения. Его размещают в жилых комнатах, доступ к которым есть только у хозяев дома.

Великие портретисты: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Рембрандт, Ф.Хальс, А. ван Дейк, Д.Веласкес, И.Вишняков, А.Антропов, М.Шибанов, И.Аргунов, Ф. Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский, О.Кипренский, В.Тропинин, К.Брюлов, В.Перов, Н.Ге, И.Крамской, И.Репин, М.Нестеров, П.Пикассо, А.Модильяни, А.Бурдель, В.Серов, М.Врубель, С.Коненков, П.Корин.

Ню (от фр. *nu* — нагой, раздетый) — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению обнаженного тела.

Анималистический жанр (от лат. *animal* — животное) — изображение представителей животного мира.

Среди мастеров анималистического жанра А.Дюрер, Е.Лансере, П. Клодт, А. Матисс, В. Серов, В. Ватагин, И. Ефимов и др.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит сущностное отличие живописи от других видов искусства? Дай те характеристику выразительных средств живописи.
2. На какие основные виды делится живопись?
3. В чем отличие монументальной живописи от станковой ?
4. С чем связано видовое разнообразие портрета?

§ 2. Графика как вид искусства

Понятие графики

Графика (от греч. *grapho* — пишу, от фр. — вырезать на чем-либо) — один из древнейших видов искусства, включающих рисунок, который, с одной стороны, может быть составной частью графики, с другой — выступать в качестве самостоятельного произведения. Рисунок составляет

начальную стадию работы над произведениями пластических искусств. Графика более других видов изобразительного искусства приближена к письму, рисунку, условному знаку, так как важным ее графическим средством выступает сама плоскость белого листа бумаги с нанесенными на нее линиями, точками, штрихами и пятнами.

Графика близка живописи, но если в живописи цвет — основное средство художественного выражения — выступает в неразрывной связи линией, которая не всегда отчетлива, может быть приглушена, ступена светотенью, порой еле угадывается, то в графике линия служит ведущим выразительным средством.

Графика — один из распространенных видов искусства. С одной стороны, графические произведения кажутся простыми и лаконичными при восприятии, с другой — создать графическое изображение крайне сложно, поскольку на листе бумаги художнику необходимо передать форму предмета, создать иллюзию объема, отразить световой поток или, наоборот, обобщить форму так, чтобы стало возможно создать оттиск. И все это нужно выполнить простыми средствами, доступными каждому.

Возникшие в процессе беседы сложности в понимании каких-то деталей легко устраняются с помощью элементарных рисунков. Карандашом можно не только изобразить знакомый предмет, но и передать гамму чувств человека.

В отличие от живописи в графике предмет больше схематизируется, рационализируется и конструируется. Характерная особенность — условность (графическое изображение может быть выполнено почти на любой плоскости, на любом фоне).

Если живописные произведения лучше смотреть издали, чтобы мазки стали неразличимы, сливаясь в естественную гармонию, подобную гармонии природы, то графические произведения мы рассматриваем вблизи и видим условные штрихи, зигзаги, линии, т. е. «технику» рисунка, что на восприятии образа не сказывается.

Виды графики

Видовое разнообразие графики не так велико, как в дизайне или декоративно-прикладном искусстве, однако многие ее виды тесно перекликаются с живописью.

По характеру выполнения графика делится на следующие виды:

- **ручная** — все графические произведения, выполненные ручным способом и в одном экземпляре;

- **печатная** выполняется благодаря клише, оставляющему оттиск на поверхности. Выполняется в нескольких экземплярах, т. е. поддается тиражированию. Имеет свои разновидности: *эстамп, ксилография, офорт, литография, линогравюра*.

По технике графика делится в соответствии с материалами:

- **карандаш** — графика выполняется простыми и цветными карандашами на листе бумаги или картона. Различают две манеры работы графитным карандашом: линейно-штриховую и тонально- живописную. Работа цветными карандашами ведется, как и графитным карандашом, при помощи контурной линии и штриха, которые должны сочетаться с цветом;

- **уголь** обладает большим тональным диапазоном, легко стирается, удобен в работе, хорошо подходит при выполнении эскизов и беглых набросков. Используется шероховатая зернистая бумага, на которой уголь оставляет красивый фактурный след;

- **сангина** состоит из глинистого вещества, окрашенного безводной окисью железа, вследствие чего она имеет интенсивный красно- коричневый след. Работать ею можно в двух манерах: карандашной и живописной, а также сочетая их. В первом случае мелок сангины используют как карандаш, моделируя формы штрихом, линией, боковой поверхностью мелка или растушёвкой. Этот способ приемлем в детском изобразительном творчестве, поскольку дает детям возможность вести рисунок различными техническими приемами. При живописном способе исполнения порошкообразную сангину разводят водой, а затем все необходимые плоскости заполняют при помощи кисти;

- **соус** как материал рисунка глубок по тону, с приятной бархатистой поверхностью, имеет широкий тональный диапазон. Чаще всего применяется в мокром виде, это позволяет более полно раскрыть его качества и богатые возможности. Прежде чем начать рисунок мокрым соусом, необходимо подобрать соответствующую бумагу. Она должна быть не крупнозернистой, достаточно плотной, чтобы выдержать неоднократные размывки водой и применение резинки. Предварительно на листе бумаги карандашом легко наносят будущее изображение. Затем, разведя соус в воде, соответствующими кистями прокладывают большие плоскости, стараясь максимально точно взять тональные отношения. Соус, высыхая, как бы фиксируется сам собой, но остается в то же время глубоким и приятным по тону. Рисунки соусом нетрудно исправлять или ослаблять в них перегруженные тоном места при помощи мягкой резинки. Окончательное завершение деталей требует применения мелких акварельных кистей угольного карандаша и т. д.;

- **пастель** — самый красивый из мягких материалов. Оттенки цвета подбираются прямо на бумаге или смешиваются путем растирания. Кроме того, каждый цвет в наборе имеет несколько различий по светлоте и насыщенности - от плотного, насыщенного до светлого, слабонасыщенного тона. Для пастели предпочтительнее всего использовать шероховатую или зернистую бумагу, картон. Очень хорошо применять цветную бумагу, цвет которой используется как основной тон;

- **гризайль** — техника рисунка кистью на бумаге, когда тоном прокладываются большие массы и плоскости. Позволяет выполнять рисунки, отличающиеся особой тонкостью. У рисунка кистью две художественные функции: подготовительный рисунок под работу красками и самостоятельный рисунок. Многие художники предпочитают делать подготовительный рисунок под свои живописные произведения прямо на

холсте или бумаге той же краской, какой будет выполнена работа. Этот способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, не смешиваются разнородные, зачастую несовместимые материалы (например, краски и графитный карандаш); во-вторых, рисунок кистью дисциплинирует глаз и руку, закрепляя навык работы контурной линией, и при этом заставляет заранее обдумывать будущую композицию. И наконец, контур краской органически списывается с общим цветовым пятном, а также может быть использован как декоративный элемент композиции. Он не закрашивается: это придает рисунку живость.

Рисунок кистью как самостоятельный вид графики имеет многолетнюю историю. Суть гризайли состоит в том, что светотеневых эффектов добиваются путем многократных перекрытий (лессировок) раствором какой-либо нейтральной краски (черной, коричневой и т.д.). Рисунок кистью выполняется акварельными кистями разного размера: крупные служат для заливок, мелкими прорисовывают детали. Для работы в этой технике используют различные жидкие материалы: тушь, акварель, сепию и др. В зависимости от технических приемов подбирают бумагу. Для гризайли подходит плотная мелкозернистая бумага, способная выдержать многократные перекрытия. Для зарисовок, набросков, этюдов используют менее качественные типы бумаги, чаще слабо тонированной, желтоватого, охристого, голубоватого оттенков.

По своему значению графика имеет следующие виды:

- **станковая графика**, ее произведения очень напоминают живописные, поскольку в них передаются объем, перспектива, светотеневая моделировка. Ценность станковой графики заключается в том, что эти произведения единичны и неповторимы;
- **книжная** — используется в оформлении книг и книжной продукции, разработке макетов книг, иллюстраций и т.д.;
- **прикладная** — связана с выпуском печатной продукции (открыток, марок, этикеток, упаковок и пр.);
- **плакатная** — предполагает создание плакатов, афиш, рекламных щитов.

По художественно-образному строю можно выделить следующие виды графики:

- **реалистичная**, ее произведения правдоподобно отражают окружающую действительность;
- **декоративная**, или **стилизованная**, предполагает обобщение формы предметов, явлений, что исключает натурализм, но допускает схожесть с реальными объектами;

- **абстрактная** противоположна по образной структуре реалистичной, ее цель - раскрыть внутреннее содержание образа, его художественно-эмоциональную сторону.

Все виды графики раскрываются в ее жанрах. Она, как и живопись, многожанровая, т.е. все жанры, применяемые в живописи, реализуются и в графике.

Выразительные средства графики

Одно из основных средств выразительности графических техник — **штрих**. В зависимости от **направления** штрих бывает *вертикальным, горизонтальным, диагональным* и *идушим по форме*. Он может идти в одном направлении или перекрещиваться. По длине штрихи могут быть *длинными* и *короткими*.

Различные сочетания видов штриха позволяют создавать светотеневые и тональные эффекты, выполнять пластическую моделировку формы, передавать материальность предметов. Использование одного или разных видов штриха зависит от художественной задачи и передаваемого образа. Поскольку штрих создается параллельными линиями одинаковой толщины, для его исполнения лучше всего подходят графитный карандаш, цветные карандаши, тушь и перо. Штрих выполняют кончиком карандаша. Для передачи тональных отношений пользуются наложением штриха один на другой или под углом, а также работают карандашами различной твердости. Чем тверже карандаш, тем легче и светлее штрих, чем мягче — тем штрих темнее шире. Для передачи материальности используют наложение штрихов по форме предмета.

Другое часто употребляемое средство выразительности — **точка**. Любой материал рисунка может оставлять след в виде точки. Ее можно найти в работах, выполненных различными художественными материалами. Выразительный образ создается при помощи как цветных, так и однотонных точек, а тоновые градации получаются за счет их плотности или разреженности.

В отличие от штриха, точки **линия** несет основную изобразительно-выразительную функцию во всех графических техниках. Используемые художниками линии разнообразны: *тонкие и толстые, короткие и длинные, прямые и изогнутые, концентрические и замкнутые*, к тому же в техниках мягких материалов линия содержит элемент фактурности.

В графическом образе важны не только линия сама по себе, но и характер, раскрывающий ее упругость или мягкость, плавность или угловатость, замкнутость или прерывистость, грубость или изящество.

Наряду с мокрыми способами техник соуса и сангины, рисунок кистью способом гризайля наиболее оправдан для освоения такого средства выразительности, как **пятно**. Пятно как средство выразительности

органически включает в себя все остальные средства: линию, штрих, тон, цвет и т.д.

В данном параграфе рассмотрены выразительные средства, специфичные для графики. Все композиционные средства выразительности, такие как линия горизонта, пропорция, перспектива, равновесие, симметрия (асимметрия), динамика (статика), величина, масштабность, фактура и прочие, представлены в разделе «Живопись».

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «графика».
2. В чем основное отличие графики от живописи?
3. С чем связано появление нескольких способов рисования? Дайте характеристику каждого способа.
4. Какие выразительные средства изобразительного искусства характерны для графики? Почему?
5. Приведите примеры произведений, относящихся к разным видам печатной графики.
6. Каково значение штриха в создании графического образа?