МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

Е.В. НАЛИВКИНА

ГРАФИКА

(виды, материалы, выразительные средства)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КНИЖНАЯ ГРАФИКА»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2008

УДК 76.01 (076.5)
ББК 85.15 я 73
Н 23

Рецензент
кандидат искусствоведческих наук О.Б. Чепурова

Наливкина Е.В.
Н-23 **Графика (виды, материалы, выразительные средства): методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Книжная графика» / Е.В. Наливкина. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 38 с.**

Методические указания предназначены для студентов 5 курса, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 070601 – Дизайн специализации Графический дизайн.

ББК 85.15 я 73

©Наливкина Е.В., 2008
©ГОУ ОГУ, 2008

Содержание

Введение.....5
1 Определение графики как вида изобразительного искусства.....5
2 Виды графики.....6
3 Материалы графики.....14
4 Выразительные средства графики.....19
5 Практическое применение знаний, навыков и умений в области графического искусства на занятиях по дисциплине «Книжная графика»…….20
Заключение.....21
Список использованных источников.....22
Приложение А.....23

Введение

Дисциплина «Книжная графика», преподавание которого ведется на V курсе специализации Графический дизайн, является практической дополнительной дисциплиной к «Проектированию». В течение двух семестров перед студентами ставится задача на овладение всевозможными техниками графики (от карандаша до ксилографии и офорта). Это имеет существенное значение в профессиональной подготовке художников-дизайнов.

Учебный курс дает возможность студентам применять при выполнении своих проектов различные техники, обогащает графический язык специалиста профиля. Курс ведется на материале станковой графики, что позволяет в результате ее освоения решать разнообразные пластические задачи, воспитывать умение наблюдать и изучать натуру и аналоги, развивать композиционное мышление.

Практическое ознакомление с визуально-графическими средствами, накопленными искусством прошлого, овладение методикой дизайнерской деятельности являются насущной проблемой студентов. Осваивая опыт изобразительного искусства, будущий художник адаптируется к творчеству, где вопрос выражения формы, организации плоскости часто решается формальными приемами. Принципы графики, графическая организация пронизывают всю сферу деятельности дизайнера.

Данные навыки абсолютно необходимы в том деле, которым занимается дизайнер-профессионал. Поэтому современный дизайнер должен хорошо знать средства художественного выражения в графике, технику и приемы работы, чтобы его мысль при решении творческой задачи не была скована понятием о графике.

Представленные методические указания в сжатой форме раскрывают основные аспекты понятия «графика», рассказывают о разнообразии видов, материалов, выразительных средств графического искусства. При подготовке текста был обобщен опыт преподавания графических дисциплин в художественных вузах России.

1 Определение графики как вида изобразительного искусства

Графика (от греч. *grapho* – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Понятие «графика», как вид изобразительного искусства, появилось только в начале XX века. Сейчас оно достаточно обширное и включает в себя не только произведения, выполненные карандашом, углем, сангиной, но и

некоторые виды пастели (Приложение А, рисунок А.13) и акварели (Приложение А, рисунки А.10, А.11, А.16), хотя по некоторым признакам они ближе к живописи. Графика – вид изобразительного искусства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности.

Графика связана с изображением на плоскости. Белая или цветная бумага, являющаяся основой графики, играет роль фона, на котором большую выразительность обретают линия, штрих, пятно.

По способу исполнения и возможностям воспроизведения (тиражирования) графику делят на уникальную и печатную.

Уникальная графика создает произведение в единственном экземпляре: рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, фотомонтаж.

С помощью печатной графики (гравюры) получают тираж художественных произведений, оттиски которых являются авторскими произведениями. [4]

2 Виды графики

2.1Станковая графика

В зависимости от содержания и назначения, графика подразделяется на станковую, которая охватывает произведения самостоятельного значения, не требующие для раскрытия своего содержания связи с литературным текстом; печатную, книжную и журнально-газетную. К произведениям станковой графики, самостоятельным по назначению и по форме, относятся станковый рисунок и станковый лист печатной графики (эстамп). [2, 4, 5]

2.1.1 Рисунок

Рисунок – изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки графическим материалом с помощью графических средств – контурной линии, штриха, пятна. Это самостоятельный вид искусства, занимающий важнейшее место в изобразительном искусстве, а также основа живописи, скульптуры, архитектуры. Это тот фундамент, на котором строится художественное произведение.

Рисунком называют произведения, выполненные карандашом (графитным, серебряным, свинцовым, итальянским, цветными), пером, соусом, сангиной, углем, пастелью и другими материалами. (Приложение А, рисунки А. 5, А.12, А.14, А.17)

Рисунок – важнейшее средство познания и изучения действительности художником и одно из основных, самых распространённых и быстрых по времени исполнения видов графики.

Различают рисование *с натуры, по памяти, по воображению*. Также различают рисунок *учебный и творческий*. Чаще всего рисунки создаются в качестве набросков, поисков, эскизов. Гораздо реже создаются специальные рисунки для выставок.

В рисунке художник фиксирует свои непосредственные жизненные впечатления, зарисовывая какой-то отдельный предмет, фигуру, образ, или создавая целую композицию. И, в любом случае, рисунок является эксклюзивным произведением и существует в единственном экземпляре. И, так же как по почерку можно определить характер человека, так и по линии в рисунке художника можно прочитать его индивидуальность.

Долгое время к рисунку не относились как к самостоятельному виду творчества. Он выполнял лишь служебную роль – учебной штудии, наброска. Рисунки не выставляли в музеях и на выставках, они редко привлекали внимание коллекционеров. Лишь с XVII века рисунок в Европе начинает восприниматься как самостоятельный вид художественного творчества, не менее ценный, чем живопись. [6]

2.1.2 Печатная графика

Печатная графика – оттиск с печатной формы, дающий возможность получить определенный тираж равноценных, идентичных художественных произведений – *оттисков* – **эстампов или гравюр**.

Эстамп (фр. *estampe*) – оттиск с гравировальной доски (гравюра, литография, шелкография, монотипия), являющийся станковым произведением художественной графики. Эстамп печатается с доски, которую гравировал сам художник, часто он же делает оттиски. Такие работы обычно являются подписными, авторскими экземплярами, считаются подлинниками. Эстампы бывают черно-белыми и цветными.

Гравюра (фр. *gravure, от graver* – вырезать) – вид графики, включающий произведения (гравюры), напечатанные с доски, на которую нанесен рисунок (зеркальный по отношению к оттиску), обработанные различными способами гравирования (Приложение А, рисунки А.1, А.2, А.3, А. 4, А.6).

Искусство гравюры состоит в том, что на плоскую поверхность материала наносится рисунок, который затем покрывается краской и оттискивается на бумаге. Число оттисков варьируется в зависимости от техники гравирования и материала.

В Европе гравюра появилась в XV в., как искусство для народа. Дешевые гравированные листки продавались на ярмарках, становились украшением жилищ, нередко заменяли собой книги, являлись пропагандой нравоучительных историй.

Особенностью гравюры является возможность получать значительное число оттисков и ее стилистика, связанная с работой в твердых материалах. Основные материалы гравюры – металл (медь, цинк, сталь), дерево (самшит, пальма, груша, вишня и др.), линолеум, картон, в XX в. пластик, оргстекло.

Виды эстампа различают по:

–**технике обработки**: *механическая* – резьба, процарапывание, *химическая* – травление кислотами.

–**способам печати**:

а) *высокая*: гравюра на дереве, линолеуме;

б) *глубокая*: гравюра на металле;

в) *плоская*: на камне.

При *высокой* или *выпуклой* печати фон углубляют на 2 – 5 мм. Рисунок возвышается над фоном, образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска накатывается, затем придавливают бумагу – печатают. К высокой печати относятся:

Ксилография (*от греч. Xylon* – дерево и *grapho* – пишу, рисую) – гравюра на дереве.(Приложение А, рисунок А.1)

Штрих – белый – краска не попадает в углубления.

Дерево: самшит, пальма, груша, вишня.

Мастера: нем. А. Дюрер, русс. В.А. Фаворский.

Линогравюра – гравюра на линолеуме или полимерно-пластическом материале. (Приложение А, рисунок А.6) Появилась и получила распространение в XX веке. Возможности аналогичны ксилографии. Техника не свойственна к передаче тонких деталей.

Мастера: русс. В.А. Фаворский, Д.И. Митрохин, лит. С. Красаускас.

При *глубокой* печати рисунок углубляется в металлической пластине (медь, латунь, цинк, железо, сталь). Краска набивается тампонами в углубление, и доска, покрытая влажной бумагой, прокатывается между валами печатного станка. К высокой печати относятся:

Резцовая гравюра – классическая – старейший, наиболее трудоемкий вид углубленной гравюры, выполняемый стальными резцами (штихелями) по металлу (медь, сталь). Для нее характерна строгая ритмичность линий, образующих параллельные ряды или косую сетку (изгибы передают форму, частота – насыщенность тона). Техника возникла в XV в.

Введение в XIX веке стальных досок видоизменило характер резцовой гравюры. Она стала носить в основном репродукционный характер. Оттиски со стальных досок сероваты и сухи и не достигают сочности и глубины гравюр на меди. Это привело впоследствии к отказу от гравирования на стали.

Мастера: А. Дюрер, русс. Ф.П. Толстой, Н.И. Уткин.

Меццо-тинто – черная манера – вид углубленной гравюры на металле. При работе этим способом на равномерно шероховатой поверхности доски, обработанной качалкой и дающей в оттиске сплошной черный тон, выглаживают гладилкой и шабером более светлые места изображения. Самые светлые места полируют. Изобретена в XVII веке.

Сухая игла – рисунок прорисовывается иглой на металлической доске (см. приложение –рисунок 3). Штрихи получаются бархатистыми благодаря заусеницам «барбам». Техника известна с конца XV в., как дополнительная к офорту. С XIX в. – самостоятельная.

Мастера: нем. Дюрер, гол. Рембрандт, русс. Митрохин.

Гравюра с применением травления кислотами.

Акватинта – протравливание доски сквозь поры прилипшего к ней смолистого порошка – канифоли. Создается эффект близкий к тональному рисунку. Изобретена в XVIII в. ***Мастер***: Ф. Гойя.

Карандашная манера – подражает рисунку карандашом. На грунтованную доску наносят штрихи и пятна с помощью рулеток и чекана с последующим травлением. Распространяется в XVIII веке.

Сходная с ней **пунктирная манера** – степень густоты и величины точек передают светотень.

Резерваж – густой гуашью с помощью кисти наносится рисунок на вплавленную в поверхность доски канифоль. После просыхания закатывается типографской краской, затем отмачивается. Травится кислотой. Отмачивается не все, соответственно травление имеет рыхлость, неравномерность. Это и отпечатывается на оттиске.

Лавис – воздействие кислотой непосредственно на металл с помощью специальной кисти, различие в силе травления соответствует градации тона в оттиске.(см. приложение – рисунок 2) Распространяется в XVIII веке.

Офорт – самая распространенная техника гравирования. Гравируется при помощи травления кислотой. Доску покрывают лаком, стойким к действию кислоты. На лак наносят рисунок, который затем процарапывают гравировальной иглой. Процарапанный рисунок подвергают травлению. Кислота действует на доску только в местах свободных от лака. После травления лак смывают горячей водой, набивают тампоном краску и производят печатание. Получается изображение в свободной живописной манере. (Приложение А, рисунок А.4)

При *плоской печати* рисунок и фон находятся в одной плоскости. Пример:

Литография - само название ***литография*** происходит от греческих слов «литос» - камень и «графо» - пишу. Эта графическая техника была изобретена в Германии типографом Алоизом Зенефельдером (1771 - 1834) в 1796 году Уже в начале XIX века литография широко распространилась во всех странах Европы (в том числе и у нас) и была использована как выгодная и дешевая репродукционная техника. Были найдены сложные способы многоцветной репродукционной литографии (хромолитография). Многочисленные репродукции распространялись в виде отдельных листов – эстампов, а также в печатных изданиях.

Для изготовления печатной формы в литографии основой служит специальный камень, разновидность плотного известняка. На поверхности шлифованного камня рисунок исполняется жирным литографским карандашом или специальной литографской тушью. Поверхность камня обрабатывается травящим составом, который воздействует только на непрорисованные места камня, делая их невосприимчивыми к краске (в увлажненном состоянии). Краска хорошо ложится на обработанные жировым специальным грифелем (т.е. прорисованные) места, а вся остальная плоскость остается совершенно чистой. Печатают литографию на специальном печатном станке и особой литографской бумаге.

Мастер: Кибрик – книжный иллюстратор.

Гравюра на камне. Разновидность литографской техники, работа металлическими иглами по протравленному литографскому камню. [1, 3]

2.2 Книжная графика

Книжная графика – составная часть книжного издания. Книга включает в себя литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл.

2.2.1 История книги

История книги начинается с древнеегипетских папирусных свитков (с III тыс. до н.э.), где картинки-иллюстрации сопровождали сакральные заклинания и гимны. В Британском музее хранится папирус Гарриса длиною свыше 40 м.

В Месопотамии прообразом книги были глиняные обожженные таблички.

В Древнем Риме это был полиптих: скрепленные между собой ремешком деревянные дощечки – таблицы, покрытые воском, на которых процарапывали буквы.

Когда в первых веках н.э. появились пергаментные кодексы (тип современной книги) – они украшались рисунками и миниатюрами. Сохранились античные образцы первых веков нашей эры в рукописях «Илиады», «Энеиды», а также иллюстрации в византийских, средневековых рукописях.

Эта система оформления богато и сложно разрабатывается в бумажной книге средних веков Европы и Азии. Появляется и деревянный переплет. В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам («Остромирово евангелие» (1056 - 1057 гг.) «Изборник Святослава»). Они были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого.

Изобретение книгопечатания в Германии в середине XV в. создало классическую европейскую книгу с сочетанием шрифта и гравюр (сначала на дереве, с XVII в. на металле). Изобретателем нового способа печатания

считается И. Гутенберг. Он создал металлические наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. В России Иван Федоров в 1564 году напечатал первую книгу «Апостол», самостоятельно разработав процесс книгопечатания.

До конца XVIII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. Штрихи рисунка получались от углублений, прорезанных резцом. В них затиралась краска, которая при печати переходила на лист бумаги. Кроме резцовой гравюры, был открыт также способ получения углубленных штрихов в металлической доске с помощью травления кислотой (офорт).

Резцовая гравюра и офорт позволили делать иллюстрации гораздо более тонкими и сложными по рисунку, чем на деревянной доске.

Изобретение печати с литографского камня в 1798 году не только удешевило печатание книг, но и дало возможность передавать живой рисунок. В это же время создается так называемая торцовая тоновая репродукционная гравюра, применявшаяся в печати до начала XX века.

С изобретением в 1837 году фотографии начинается воспроизведение иллюстраций с помощью фотомеханических процессов. Так, последовательно были найдены цинкография (получение на цинковой доске штрихового рисунка), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами), трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций). Современные офсетные машины позволяют за один прокат нанести на изображение от одной до девяти красок.

В XIX – XX вв. быстрое развитие репродукционной техники сблизило книжную графику с полиграфией, создало профессию художника книги, иллюстратора.

2.2.2 Конструкция книги

Конструкция книги традиционна: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации (фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы и т.д.), шрифты. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый ансамбль.

Покрытием **книжного блока** служат переплет, обложка, суперобложка.

Обложка – внешнее оформление книги, переплетная крышка. Является элементом оформления книги.

Супер-обложка – «прилагается к книге», съемный элемент.

Форзац – листы плотной бумаги, сложенные пополам и расположенные между крышкой переплета и блоком книги. Форзац соединяет блок с крышкой и защищает крайние страницы книги от загрязнения. Одновременно он является элементом оформления книги, графическим предисловием, создающим настроение.

Первая страница – **авантитул** («аван» - впереди) предшествует титульному листу. На авантитуле помещаются краткие сведения (название издательства, его марка, наименование серии, заглавие книги или иные сведения).

Далее следует **фронтиспис** – здесь располагается изображение автора, главного героя, идея произведения, главный эпизод.

Титул содержит основные сведения: фамилия автора, заглавие издания, наименование издательской организации, место и год издания.

Отдельным разделам книги предшествует **шмуцтитул** («шмуц» - грязь, титул – титул) – отдельный лист, на котором указывается название или порядковый номер раздела, части, главы книги. В старинных книгах шмуцтитул служил для предохранения художественно выполненного титула от загрязнения.

2.2.3 Иллюстрационный цикл

Иллюстрационный цикл книги составляют *иллюстрации, виньетки, заставки, фигурные буквицы*, орнаментальные, расчленяющие текст *полосы, рамки, картуши*, сопровождающие, дополняющие и наглядно разъясняющие текст.

Слово **иллюстрация** происходит от латинского *«illustratio»* — освещение, наглядное изображение. (Приложение А, рисунки А.7, А.8, А.9)

Иллюстрация может быть выделена как самостоятельный жанр изобразительного искусства благодаря одному обязательному признаку. Ее рассказ определяется не свободным выбором художника, а литературным произведением. Ее назначение — «осветить», «сделать наглядным» то, о чем рассказывается в книге, — события и действия, а также общую идею, которая побудила автора написать книгу.

Литературные произведения вдохновляли и продолжают вдохновлять многих художников. В искусстве прошлого большую роль играли произведения Гомера, Овидия, Вергилия и других античных авторов. Библия, Евангелие, произведения Шекспира, Сервантеса. Жанры, в которых художники выражали их содержание, были самыми разнообразными — фреска, станковая живопись, гобелены, роспись на вазах, графика в отдельных листах, эстампах и т. п. И, конечно, особенное место принадлежит книге.

Книжная иллюстрация – это жанр графического искусства. Естественно, что книга своими размерами и своим устройством, структурой не может не влиять на особенности иллюстрации. Размеры страницы ограничивают размеры иллюстраций, их непосредственное соседство со шрифтом обязывает художника найти гармоническое решение книжного разворота. Техника печати также принуждает художника согласовать средства изображения со способом печати, который предназначен в данном издании.

Изобразительный язык иллюстрации зависит от времени ее создания. Определяющими являются и те обстоятельства, при которых выпускается книга. Рукописная и малотиражная книга украшалась и иллюстрировалась лучшими мастерами. Становясь ходовым товаром в условиях буржуазного

общества, книга конца XIX века нередко оказывается в руках иллюстраторов-ремесленников.

Заставка – небольшая орнаментальная или изобразительная композиция, выделяющая и украшающая начало какого-либо раздела книги или журнала.

Концовка – изобразительная или орнаментальная графическая композиция, украшающая конец текста книги или ее раздела. Чаще всего она небольшого размера. Бывают концовки «оборочные» - горизонтальные. [3]

2.3 Отдельные типы графики

Помимо вышеуказанных существуют и отдельные типы графики, некоторые из которых, все же, можно отнести либо к станковой, либо к книжной (например: миниатюра - вариант книжной графики, а лубок - станковой).

«Промграфика» - художественное проектирование товарных, почтовых, денежных знаков, эмблем, этикеток, упаковок и т.д.

Плакат – вид графического искусства, броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, выполненное в агитационных, рекламных или учебных целях.

Экслибрис (*лат. Ex libris* – из книг) – книжный знак, ярлык, указывающий на принадлежность книги какому-либо владельцу. Экслибрис наклеивается на внутреннюю сторону книжного переплета или обложки. Мастерами этого жанра графики являются российские художники Кравченко и Фаворский.

Монотипия (от греч. *Monos – один* и *typos – отпечаток*) - графическая техника плоской печати, не связанная с процессами гравирования, в которой краски от руки наносятся на совершенно гладкую поверхность металлической или пластической доски.

Монотипией принято называть также произведение искусства, полученное путем перенесения изображения с не гравированной доски на бумагу при помощи пресса, вала офортного станка или путем прижатия бумаги к доске пластиной, линейкой или другими предметами. При давлении получается единственный уникальный отпечаток. Монотипия отличается тонкостью цветовых отношений и напоминает акварель.

К современным типам графики относится **компьютерная** графика, которая формируются в электронных системах, а так же **журнальная** и **газетная**. Выделяется современный графический **дизайн**.

Самостоятельную область образует **графика письма** (эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия), имевшая большое художественное значение в эстетических системах древности и Востока (арабская вязь, китайские и японские иероглифы, индийские шрифты и др.).

К произведениям народной графики относится **лубок** («луб» – внутренняя часть коры), отличающийся простотой и доходчивостью. Он сопровождался пояснительными надписями, выполнялся безымянными

художниками-самоучками и печатался огромными тиражами. Лубок – дешевая, широко доступная, занимательная гравюра, заменял неграмотным иллюстрированную книгу, являясь вместе с тем отраслью народного искусства, фольклора. Ему присуща оригинальная декоративная выразительность, некоторая наивность. [2]

3 Материалы графики

Основ, материалов и инструментов для рисования существует великое множество: это различные карандаши, перья, ручки, сангина, соус, уголь, пастель… Инструменты изменялись и совершенствовались в течение веков и в соответствии с изменением вкуса эпох.

В разные времена в качестве **основы** для рисования использовались разные материалы. В Древнем Риме, например, художники рисовали на небольших деревянных дощечках, покрытых слоем воска. Изображение на них процарапывалось острой палочкой. Средние века в Европе мастера также использовали для рисунка загрунтованные деревянные дощечки. Пергамент получил своё название от эллинистического города, в котором, по легенде и был изобретён. Его изготовляли из различных сортов кожи, затем грунтовали и полировали. Из пергамента создавались древнейшие рукописные книги с прекрасными миниатюрами.

Но самым удобным и распространённым материалом для рисунка является бумага. По легенде, она была изобретена в Китае во II веке до нашей эры. Для её изготовления использовали древесный луб. Самая первая бумага была непрочной, поэтому мастера Востока – Китая, Японии – использовали для рисунков шёлк. В Европе бумага появилась только в XI – XII веках, её изготавливали из льняных тряпок. Она была довольно толстая и шершавая, художники грунтовали её и проклеивали, прежде чем начать рисовать. Позже появилась цветная бумага – голубая, синяя, серая, светло – коричневая, розовая. Старые мастера, как, впрочем, и современные, использовали цветную бумагу, чтобы добиться декоративных эффектов.

Основные материалы и инструменты:

Графит.

Первое описание графитового карандаша было найдено в относящихся к 1564 году трудах о минералах швейцарского естествоиспытателя Конрада Гейслера. К тому же времени относится открытие месторождения графита в Англии, где графит распиливали на карандашные стержни.

Только в 1761 году Каспар Фабер разработал способ укрепления графита путём смешивания растёртого порошка графита со смолой и сурьмой, в результате чего получалась густая масса, годная для отливки более прочных и одинаковых графитовых стержней.

В конце XVII века чех И. Гартмут стал делать стержни для карандашей из смеси графита и глины с последующим обжигом. Появились графитовые стержни, напоминающие современные. Меняя количество добавляемой глины, можно было получать стержни различной твёрдости.

Затем, одновременно с усовершенствованием графитовых стержней, французский учёный Никола Жак Конте предложил вклеивать их в деревянные пеналы. И вскоре во многих странах Европы появились карандашные фабрики, изготовлявшие карандаши известного нам типа. В итоге карандаш стал технически совершенным инструментом. Слово «карандаш» происходит от тюрк. *кара* – черный и *таш, дащ* – камень.

В 1846 году стали выпускать карандаши семнадцати степеней твёрдости. Сейчас, оправляя графит в дерево, используют сорта бесслойной древесины, прошедшие специальную обработку. Но выпускают также графит не оправленный, в виде средних и толстых графитных палочек.

Техника применения графитного карандаша не представляет особой сложности. Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Им выполняются как линейные, так и тонально-живописные рисунки. Бумага для линейно-штрихового рисунка требуется плотная, а для тонально-живописного – зернистая. Для стирания неудавшихся рисунков пользуются обычными резинками как мягкими, так и жёсткими, а также так называемой клячкой.

Мастера: Энгр, Врубель, Серов, Репин, Шишкин.

Свинцовый и серебряный карандаши или **штифты.**

В эпоху Возрождения в качестве карандашей служили палочки из свинца и серебра, дающие достаточно чёткие серые штрихи на бумаге. Следы серебряного карандаша со временем приобретают коричневый оттенок. Пользовались свинцовыми и серебряными карандашами главным образом для предварительных набросков при последующей работе в какой-либо технике, но сохранились и рисунки времён Возрождения, исполненные такими карандашами. Художники эпохи Возрождения особенно ценили серебряный грифель, который даёт тонкую, воздушную линию и тонкую штриховку. Свинцовые и серебряные карандаши широко применялись до XIX века.

Итальянский или **«французский» карандаш.**

Итальянский карандаш представляет собой один из видов рисовальных карандашей. Его отличительной особенностью является глубокий матовый бархатистый чёрный цвет, легко растушёвываемый на бумаге. Итальянский карандаш используют при выполнении портретов, а также рисунков обнажённого человеческого тела. Эти карандаши известны с XV века. Они бывают твёрдые, средние и мягкие. Итальянский карандаш по-другому называют чёрным мелом, его изготавливали из сажи с добавлением глины. По своим свойствам он близок к углю, но допускает более тонкие и чёткие линии.

Такие карандаши применяются художниками в настоящее время, но их теперь изготовляют из жжёной кости, где связующим служит растительный клей.

Уголь рисовальный.

Уголь – один из самых старых инструментов для рисования. Однако долгое время он был лишь вспомогательным инструментом, потому как легко стирался. И лишь в конце XV века, когда изобрели способ фиксировать рисунок на бумаге, его популярность сразу возросла, и уголь стал вполне самостоятельным инструментом рисования. Тогда рисовали на бумаге, уже заранее покрытой слоем клея, и когда рисунок был готов, его подвергали действию паров и таким образом закрепляли. В настоящее время в продаже имеется лак-фиксатив.

Линии, которые даёт уголь, толстые, мягкие, бархатистые. Обладающий тёплым чёрным цветом, уголь легко ложится на холст, бумагу, картон. Он растушёвывается от чёрного до светло-серого цвета. Углём можно работать двумя способами. Первый близок к работе карандашом, когда рисуют в основном линией, штрихом. Второй способ связан с большим применением тона. В этом случае рисуют широко прокладывая тени и фон, для чего уголь на бумагу кладут плашмя.

В XIX веке получили распространение жирный уголь (пропитанный растительным маслом, он имеет более тёмный тон) и прессованный уголь – из угольного порошка. Они несколько лучше держатся на бумаге, но также требуют закрепления.

При работе углем пользуются специальной резинкой – «клячкой» и растушками: замшей, кожей, плотной бумагой. Для угля также следует использовать шероховатую бумагу, которая лучше удерживает уголь.

Фиксируют: лак-фиксатив, молоко, жидкий клей.

Сочетается с сангиной, мелом, пастелью, цветными карандашами, акварелью.

Мастера: Репин, Серов, Дега.

Соус – «черный мел».

Изготовляется из тонко перемолотых продуктов сгорания + слабый раствор растительного клея, прессуется. Соус как художественный материал для рисунка стал известен в конце XVII – начале XIX века. Необычайно глубокий по тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном. Он легко разносится по поверхности бумаги, даёт очень мягкий тон, но имеет плохое сцепление с поверхностью, легко стирается и осыпается.

Соус – очень мягкий и жирный материал, в сухом виде, в штриховой технике исполнения, применяется очень редко, так как сильно крошится и ломается. Чаще всего при работе сухим способом пользуются бумажными или замшевыми растушками, предварительно растерев палочку соуса до образования порошка, пыльцы. Затем растушкой наносят соус на подготовленный карандашный рисунок.

Но в основном соус применяется в мокром виде. Это позволяет более полно раскрыть его художественные качества и богатые возможности тоновой палитры. При этом виде работы используют разведённый в воде соус и кисти

для акварели. Высыхая на бумаге, соус как бы фиксируется сам собой, но остаётся в то же время глубоким и приятным по тону.

Мастера: Репин, Крамской.

Сангина – «красный *(фр. «кровавый»)* мел».

Сангина представляет собой карандаш интенсивного красно-коричневого цвета. Натуральная сангина – продукт минерального происхождения, состоящий из глинистого вещества, окрашенного безводной окисью железа, залегающий в вулканических породах. Впервые сангина была найдена в Италии, затем во Франции, и потому известна ещё со времён античности, потому как использовалась как материал для раскраски скульптур. Также античные художники применяли сангину как краску для обводки контура рисунков под живопись фресок римских катакомб.

Ценность сангины как художественного материала определяется её мягкостью, ровной растяжкой тона, насыщенным светоустойчивым цветом, относительно прочным сцеплением с поверхностью бумаги. Рисовать сангиной линией, штрихом, в растушёвку можно на различных бумагах. Для длительных рисунков лучше употреблять бумаги типа ватман и все плотные с шероховатой поверхностью. А для набросков можно использовать любую бумагу низших сортов, по возможности зернистую, годится и обёрточная бумага.

При рисовании с сангиной можно сочетать другие материалы, например уголь, карандаш, мел и др. благодаря цвету и эластичности сангина является одним из излюбленных материалов рисунка. А обилие цветовых нюансов на тонированной бумаге, которые даёт сангина в соединении с другими материалами, создаёт большие возможности для художника в его творческих поисках.

Мастера: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рубенс;

французы: Ватто, Буше, Шарден;

русские: Егоров, Лосенко, Брюллов, Кипренский.

Пастель.

Пастель (*итал. «a pastello» - тесто)* представляет собой мягкие цветные карандаши нежных цветов и оттенков. (Приложение А, рисунок А.13) В её состав входят спрессованные пигмент, каолин, бланфикс, мел, часовярская глина, белая сажа. Пастель известна ещё со времён Возрождения. Тогда она использовалась чаще в качестве вспомогательного материала, смешиваясь с другими материалами рисунка. Некоторые исследователи пастели считают, что пастели принадлежит такое же место в искусстве рисунка, как и в живописи. Характерной особенностью пастели является бархатистость и матовость цвета, получить которые в живописи невозможно никакими другими материалами.

Методы работы пастелью разнообразны. Один из основных такой: по шероховатому грунту рисуют пастельными карандашами, изредка растирая краски, наносимые пастозно, пальцами рук или растушкой. Можно при работе пастелью пользоваться кистью, как в технике мокрого соуса. Можно сочетать пастель с углём или другими графическими материалами.

Для закрепления рисунков, выполненных пастелью, применяют фиксативы-закрепители или ее помещают под стекло с учетом того, чтобы стекло не касалось поверхности пастели.

Мастера: Леонардо да Винчи;

фанцузы: Ватто, Дега, Шарден, Ренуар;

рсские: Кипренский, Серов, Врубель, Серебрякова.

Акварель.

Основные качества акварели – прозрачность красок, сквозь которые просвечивает тон и фактура основы (бумага, реже – шелк), чистота цвета. (Приложение А, рисунки А.11, А.16, А.17)

Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения).

Специфические приемы акварели: размывы и затеки, создающие эффект подвижности изображения.

Перо.

Древний инструмент рисования. Самые древние перья изготавливали из тростника. Они известны под названием «калам», ими пользовались на Востоке. Затем стали использовать гусиное перо. Гусиные перья были очень популярны вплоть до XIX века. В XIX веке обработка гусиного пера была механизирована, появилась машинка для расщепления пера, но большого распространения она не получила, появилось перо металлическое. Металлическое перо по праву можно причислить к важнейшим человеческим достижениям. После изобретения различных модификаций перьев, в 1928 году в Англии были получены новые усовершенствованные варианты перьев, уже похожие на те, которыми мы пользуемся сейчас. (Приложение А, рисунки А.7, А.8, А.9, А.15)

Для рисунка, выполненного пером, характерной является штриховая манера исполнения. Металлическое перо даёт более тонкую и ровную линию. Работы, выполненные тростниковым пером, отличаются энергичным штрихом, весьма разнообразным по характеру; трудности этой техники – в особой чувствительности пера, легко изменяющего характер линии. К технике тростникового пера иногда приближается техника гусиного пера, но возможности её более ограниченны. Гусиное перо – очень хороший инструмент для деталировки в акварельной живописи.

Благодаря чёткости линии в перовом рисунке, он был наиболее удобен для графического искусства, в частности для книжной графики. Но работу пером также можно комбинировать с любой другой техникой рисунка кистью или карандашом.

Для работы пером используют разнообразные чернила и тушь. Тушь – черная краска, не теряющая со временем интенсивности своего тона, при сильном разбавлении водой дает серый тон. Изготовляется на основе сажи, полученной при сжигании хвойной древесины. До появления туши использовали бистр, который приготавливали из сажи, получаемой при сжигании буковой древесины. Цвет бистра – коричнево-рыжеватый.

Самые древние и самые устойчивые чернила изготовлялись на основе древесного угля и сажи и разводились на клею или растительно-фруктовой смоле – камеди. Затем в течение многих веков для письма и рисования служили орешковые чернила тёмно-коричневого цвета, отличавшиеся высокими качествами и светоустойчивостью.

Мастера: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Рембрандт, Репин, Серов. [3]

4 Выразительные средства графики

Основными выразительными средствами графики являются **линия, штрих** и **пятно**. (Приложение А, рисунки А.17, А.19, А.20 – линия; рисунок А. 18 - пятно) Они, конечно, весьма разнообразны. Линия - это продолженное движение карандаша, пера или др. материала по бумаге. Штрих - движение короткое, пятно - более плоскостная заливка или заштриховка какого-либо участка.

Линия может иметь и самостоятельное значение, штрих - лишь в совокупности с другими штрихами. Хотя в рисунке линия и штрих часто решают одинаковые задачи, нужно оговорить их различие. Можно ли сказать: линия оконтуривает, а штрих в своей массе создает тон и цвет? Можно, но с известной поправкой: дальнейшее покажет, что и линия, и штрих часто меняются функциями или дополняют друг друга.

И все-таки несомненно, что линия является более самостоятельным элементом изображения. Она призвана главным образом определять границы формы. Протяженность линии может быть любой по отношению к плоскости листа бумаги. Штрих, конечно, является производным от линии. Но так как главная его задача - передача пятна, тона и цвета, то очевидно, что в большинстве случаев он не имеет самостоятельного значения и качество его определяется уже его количеством. В отличие от линии штрих складывается из коротких движений руки и пера или карандаша по бумаге, в соответствии с возможностями движения кисти руки. Таким образом штрихование - это совокупность коротких и быстрых движений пера (руки): ведь цветовое пятно должно родиться одним порывом, одним напряжением и ритмом.

Итак, если мы иногда добиваемся в рисунке некоторой цветности сочетанием нескольких линий, то тон и цвет создаются в основном лишь с помощью штрихов.

Тон и цвет в рисунке передается разнообразием штрихов, их противоположным расположением, разнообразием их характера (штрихи прямые, крученые, рваные и т. д.).

Особым выразительным средством в рисунке являются пластика и ритм. Ритм штриха даже в изображении фона может влиять на художественную выразительность рисунка в целом.

О значении пластики и ритма обнаженных линий и говорить не приходится. Тут это становится просто обязательным. Особенно важны ритм и пластика в рисунках, выполненных тонким и точным материалом, например, пером. [2, 3]

5 Практическое применение знаний, навыков и умений в области графического искусства на занятиях по дисциплине «Книжная графика»

Техника графики очень интересна, многогранна, мобильна и является первоосновой изобразительного искусства. Ведь любой художник, мастер, будь то живописец или скульптор, резчик или архитектор, учится в первую очередь рисовать карандашом на бумаге. Особенно важно это умение для дизайн-графика.

Потому задачами преподавания курса «Книжная графика» являются изучение студентами основных теоретических положений и использование теоретических знаний в творческих работах по выполнению графических листов на практических занятиях.

Такие практические задания, как, например: тоновый рисунок пятном или штрихом, контурный или силуэтный рисунок, выполненные различными материалами, составляющие программу курса «Книжная графика», развивают руку, открывают новые приёмы и способы получения разнообразных эффектов. Это подталкивает к новым поискам, заставляет думать о многообразии изобразительных средств графики. Дает выход на более сложные задания, такие как иллюстрация.

Сведения о материалах и видах графики советуется принять во внимание начинающим художникам, потому что в работе над созданием книжной иллюстрации необходимо выбрать такой метод, такой подход к исполнению, при котором объект рисования не стал бы простым объектом чисто формальных экспериментов.

Для этого, конечно же, необходимо, прежде всего, хорошо владеть первоначальными навыками изобразительного искусства. Суметь правильно закомпоновать изображение, задать настрой, создать идею и построение композиции. Поможет в работе и умение обращаться с материалами и инструментами графики, для того, чтобы технические моменты не отвлекали, не тормозили творческий процесс. Освоившись с основными техниками и приемами графики и композиции, можно усложнять задачи.

Заключение

Опыт работы величайших мастеров прошлого и лучших художников нашей эпохи, к сожалению, еще недостаточно используется как в творческой практике, так и в учебном процессе. Между тем освоение наследия - важнейший момент художественного творчества, созидания. Изучение различных техник, используемых старыми мастерами и ведущими художниками современности, не только дает возможность ознакомиться с особенностями их творческого метода, но и раскрывает неограниченные выразительные возможности карандашного, перового рисунка, рисунка, сделанного сангиной, пастелью, кистью и другими материалами.

В плане техник и материалов рисунка, понимания из специфических особенностей помогают реализовать любой замысел - это неоценимое богатство в руках художника.

Даже краткое знакомство с материалами и техниками графики позволяет сделать вывод о ее огромнейших потенциальных возможностях, как в учебном процессе, так и в творчестве. Однако большое количество способов и приемов работы является только вспомогательным средством выражения и не должно быть самоцелью.

Список использованных источников

1. Ильина, Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. / Т.В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1989. – 400 с.
2. Копейкин, М.С. Материалы и техники рисунка. / М.С. Копейкин, Н.Н.Репин; под ред. В.А. Королева. – М.: Изобразительное искусство, 1984. – 96 с.
3. Одноралов, Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. / Н.В. Одноралов. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
4. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. / под. ред. А.М. Кантора. – М.: Пассим, 1994. – 160 с.
5. Сидоров, А.А. Русская графика начала XX века. / А.А. Сидоров. – М.: Искусство, 1969. – 252 с.
6. Ростовцев, Н.Н. Академический рисунок. / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.

Приложение А

(рекомендуемое)

Различные техники графики

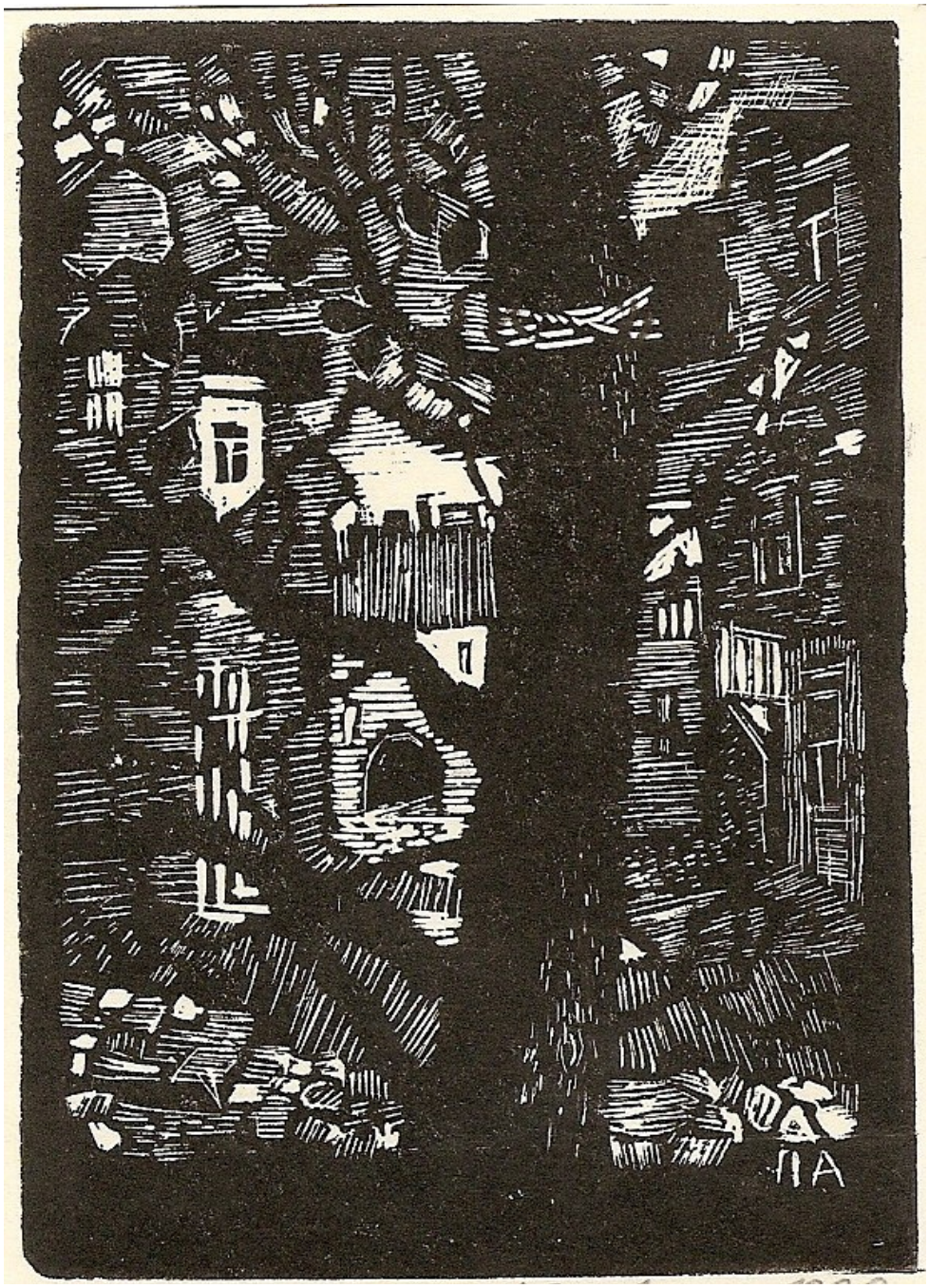

Рисунок А.1 – Ксилография

Рисунок А.2 – Лавис

Рисунок А.3 – Сухая игла

Рисунок А.4 – Офорт

Рисунок А.5 – Сухая кисть, гуашь

Рисунок А.6 – Линогравюра

Рисунок А.7 – Перо, тушь

Рисунок А.8 – Перо, тушь

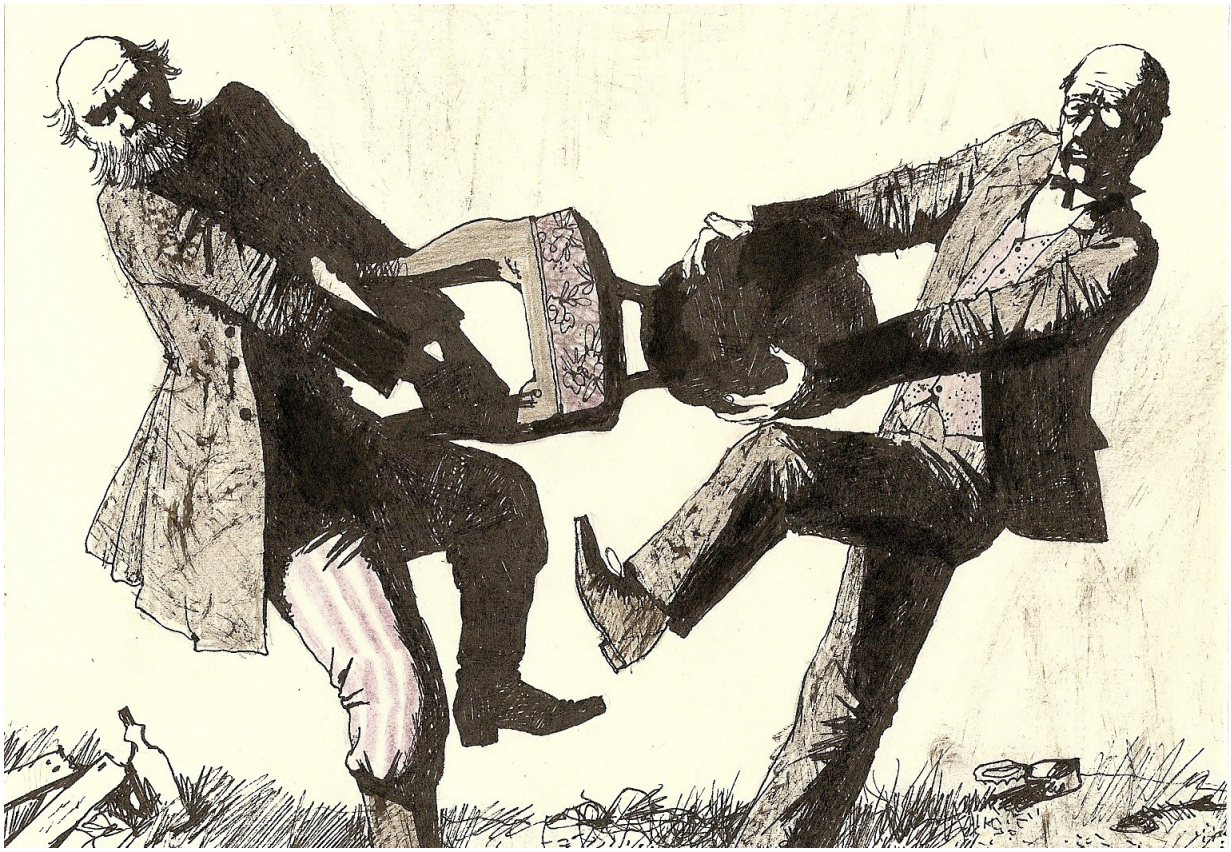

Рисунок А.9 – Перо, кисть, тушь

Рисунок А.10 – Акварель

Рисунок А.11 – Акварель, карандаш

Рисунок А.12 – Карандаш

Рисунок А.13 – Пастель

Рисунок А.14 – Ретушь

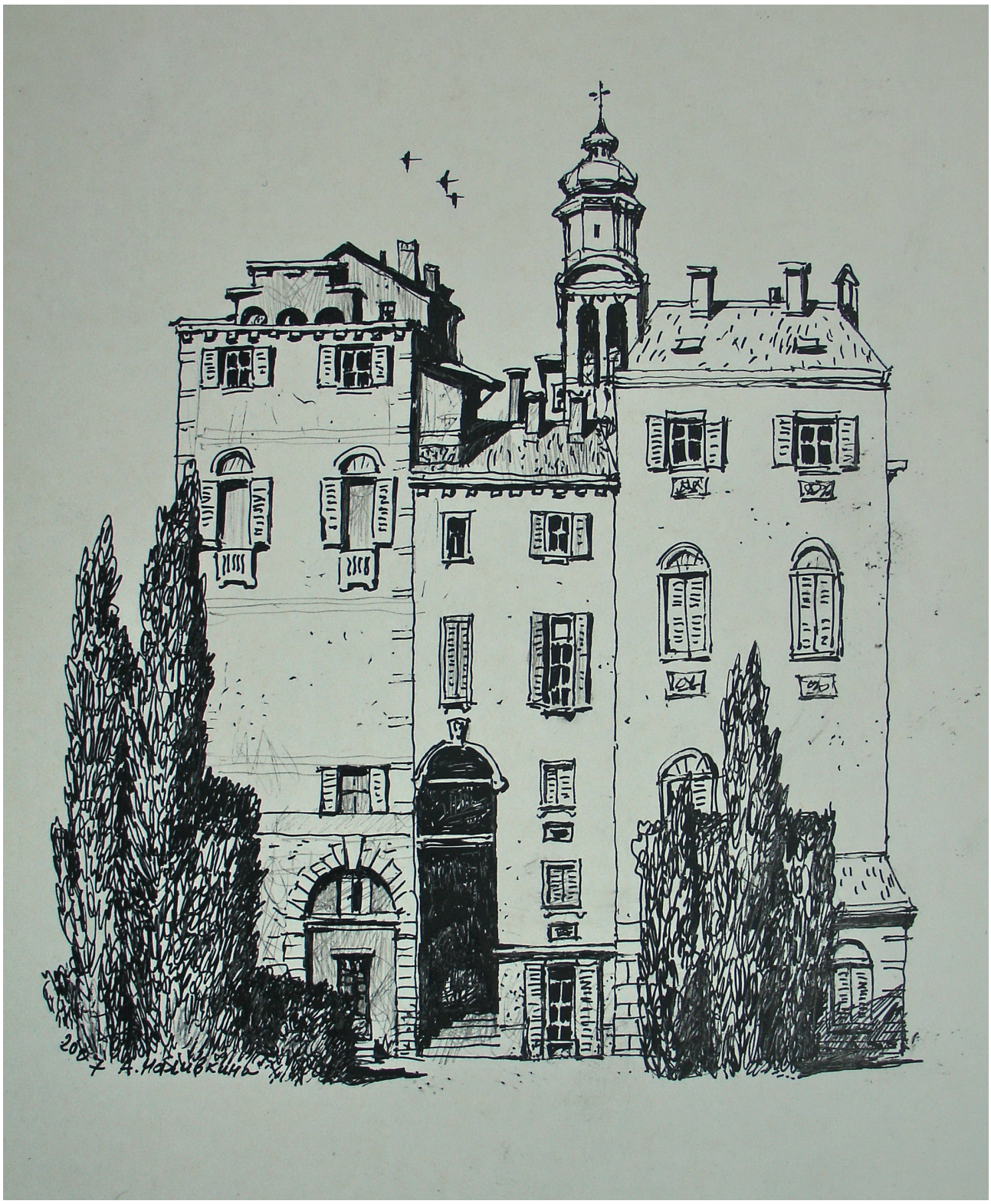

Рисунок А.15 – Перо, тушь

Рисунок А.16 – Акварель

Рисунок А.17 – Чернила, перо

Рисунок А.18 – Гуашь

Рисунок А.19 – Гелевая ручка

Рисунок А.20 – Маркер