

ГРАФИКА, ЕЁ РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Исмаилов Алишер Муратбаевич

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Кафедра «Искусство» Старший преподаватель

Таумуратов Рустем Наурызбаевич

Студент 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628586>

Аннотация. Изобразительное искусство объединяет в себе множество различных направлений, каждое из которых уникально по своим выразительным возможностям. Одним из древнейших и важнейших видов является графика, имеющая богатую историю и занимающая значимое положение в искусстве. В данной статье рассматриваются сущность графики, её основные виды, роль и функции в различных областях художественной деятельности.

Понятие графики

Графика (от греч. *graphō* — пишу, рисую) — это вид изобразительного искусства, в основе которого лежит рисунок и линии как главный способ передачи изображения. Графические произведения создаются с помощью различных материалов: карандаша, туши, угля, сангины, пера, а также с применением печатных техник (литография, офорт, гравюра и др.).

Графика — это разновидность изобразительного искусства, где изображение создаётся преимущественно с помощью линий, штриховки и пятен, которые рожают тональные нюансы. Цвет в графике тоже может применяться, но он считается вспомогательным изобразительным средством. В отличие от живописцев, мастера-графики могут работать с одним цветом (например, используя тушь или карандаш), при этом создавая не только плоскостные, но и объёмные изображения. Графика — термин, происходящий от древнегреческого слова «графо», что в переводе означает «писать, чертить, царапать». Но не следует сводить графику к каллиграфии, это лишь один из её видов

Графика более условна, нежели живопись. Для неё характерны лаконичность художественной манеры и ёмкость образов. Отсюда и присущая многим графическим произведениям недосказанность. Несмотря на ювелирную точность, с которой работают многие художники-графики, эта техника неразрывно слита с искусством намёка, оставляющим зрителю пространство для воображения. При этом провести чёткий водораздел между живописью и её сестрой-графикой порой довольно сложно: например, поп-арт и оп-арт скорее графические направления, нежели живописные, акварель — пограничное. Графика отличается лаконизмом, сдержанностью, особой выразительностью, часто оперирует черно-белой палитрой, хотя современные художники нередко используют цвет.

Основные виды графики

Существует несколько основных видов графики:

1. **Рисунок** — основа для почти всех графических произведений. Является самостоятельным видом искусства и основным инструментом художника.
2. **Печатная графика** — произведения, получаемые с помощью печатных процессов (гравюра, литография, шелкография).
3. **Книжная графика** — иллюстрации, обложки и оформление книг, в том числе шрифты.
4. **Плакатная графика** — комбинирует изображение и текст, применяется в социальной, рекламной и политической сферах.
5. **Прикладная графика** — включает разработку логотипов, упаковки, оформление интерьеров.

Теперь рассмотрим классификацию по функциям графических работ. Необходимо выделить: Станковую графику. В неё входят вещи, которые являются самостоятельным произведением искусства (как картины): Станковый рисунок. Художники-графики, как и их коллеги-живописцы, работают в различных жанрах — создают портреты, пейзажи, бытовые сцены, натюрморты, исторические и мифологические сцены, рисуют обнажённую натуру — ню.

Эстамп, включающий различные виды гравюр и других оттисков. Гравюра, в свою очередь, делится на две большие группы — на дереве (то есть ксилографию) и на металле (среди которых особо выделяется офорт — техника, подразумевающая травление металла кислотами). Также к эстампу относятся монотипия, литография, трафаретная печать, шелкография.

Акварельные работы. Метод создания изображения на бумаге с помощью акварельной краски. В зависимости от применяемой акварельной техники удаются очень реалистичные рисунки.

Книжную. Включает не только иллюстрирование, но и создание обложек и суперобложек, виньеток, заставок и других элементов художественного оформления книги. Газетно-журнальную. К ней относятся работы по оформлению периодических изданий. В качестве отдельного подвида выделяется такая разновидность иллюстраций, как карикатура.

Прикладную, которая делится на рекламную и промышленную: Первая включает разработку вывесок и иных рекламных носителей (буклетов, листовок, флаеров). Также к ней примыкает айдентика (разработка фирменного стиля). К промышленной относится создание банкнот, почтовых марок, упаковок. Зачастую рекламные и промышленные задачи пересекаются — например, при создании дизайна упаковок для товара. Плакатную (включая афиши), хотя её тоже можно отнести к рекламной. Графику письма. Это каллиграфия — мастерство красивого письма, эпиграфика — нанесение надписей на твёрдых материалах, разработка шрифтов. Компьютерную, которая включает дизайнерское оформление сайтов, мобильных приложений, разработку 3D-визуализаций для интерьерного дизайна. Эта область в значительной мере пересекается с рекламной.

История графики Рисунок — самый древний вид изобразительного искусства. Графика древнее живописи: именно к ней относятся наскальные изображения первых

художников человечества. Затем наскальный рисунок перекочевал со стен пещер на посуду, папирус, пергамент, бумагу (её изобрели в Китае во II веке до нашей эры). На его же основе возникла пиктография — предшественница письменности, а потом появились и иероглифы (постепенно они становились всё более абстрактными). Графические изображения мы встретим у самых разных народов — от инков до австралийских аборигенов, на всех континентах (кроме Антарктиды).

В Европе с развитием живописи в эпоху Возрождения рисунок отошёл в тень и многими мастерами стал восприниматься в качестве эскизной базы для живописных картин. Тем не менее, и в этом виде искусства были созданы самостоятельные произведения, обретшие бессмертную славу — например, «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci. А Микеланджело вообще настолько ценил рисунок, что называл единственным искусством. И считал остальные искусства проистекающими из него.

Роль и функции графики в изобразительном искусстве

Графика всегда была не только самостоятельным искусством, но и вспомогательным инструментом. С её помощью художники быстро фиксировали впечатления, делали эскизы, готовили композиции для будущих картин и скульптур. Она позволяла передавать сложные образы с минимальными средствами.

В XX–XXI веках роль графики значительно расширилась. Появление компьютерных технологий «открыло» цифровую графику — неотъемлемую сегодня часть дизайна, иллюстрации, коммерческого искусства. Графика используется в создании плакатов, рекламных материалов, комиксов, веб-дизайна, кино и анимации.

Важнейшей функцией графики является её доступность: многие способы тиражирования (печать, цифровое копирование) сделали искусство массовым, позволив распространять произведения по всему миру.

Заключение

Графика — неотъемлемая часть изобразительного искусства, универсальный язык для различных культур и эпох. Её выразительные средства просты, но безгранично разнообразны по своему содержанию. От первых наскальных рисунков до современных цифровых работ графика продолжает оказывать огромное влияние на развитие всех видов изобразительного искусства.

REFERENCES

1. История изобразительного искусства. Под редакцией В.С. Турчина, Москва, 2017.
2. Графика как вид изобразительного искусства. Д. Г. Шевченко, Санкт-Петербург, 2015.
3. Новый полный словарь искусствоведческих терминов, Москва, 2019.
4. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/grafika-chto-eto-takoe>
5. Muratbaevich I. A. KULOLCHILIK TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISHI. – 2024.

6. Orinbaevich A. J., Muratbaevich I. A., Alimovich T. M. THE MEANING OF THE COLOR COMPOSITION IN THE VISUAL ARTS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 3. – С. 67-69.
7. Исмаилов А. М. ВАЖНОСТЬ НАШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 16. – С. 169-172.
8. Ismailov A. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 121-125.