

Изобразительное искусство, его виды и жанры, изобразительные средства.

Графика

- Искусство – (в широком смысле) умелое, искусное выполнение любого дела; (в специфическом значении) художественное творчество, в результате которого создается зрительно воспринимаемый художественный образ, концентрирующий в себе главные, типичные стороны действительности.
- Многообразие этих сторон, воплощаемых различными средствами, привело к возникновению отдельных видов изобразительного искусства: графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

- **Жанры изобразительного искусства:** портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, бытовой, исторический, мифологический, батальный.
- **Натюрморт** (в переводе - мертвая натура) посвящен изображению неодушевленных предметов, часто характеризующих частную жизнь человека; может быть простым, сложным, смешанным, сюжетным.
- **Портрет** – изображение или описание человека или группы людей (парадный, групповой, камерный, индивидуальный, двойной (парный), костюмированный, автопортрет; погрудный, поясной, в полный рост).

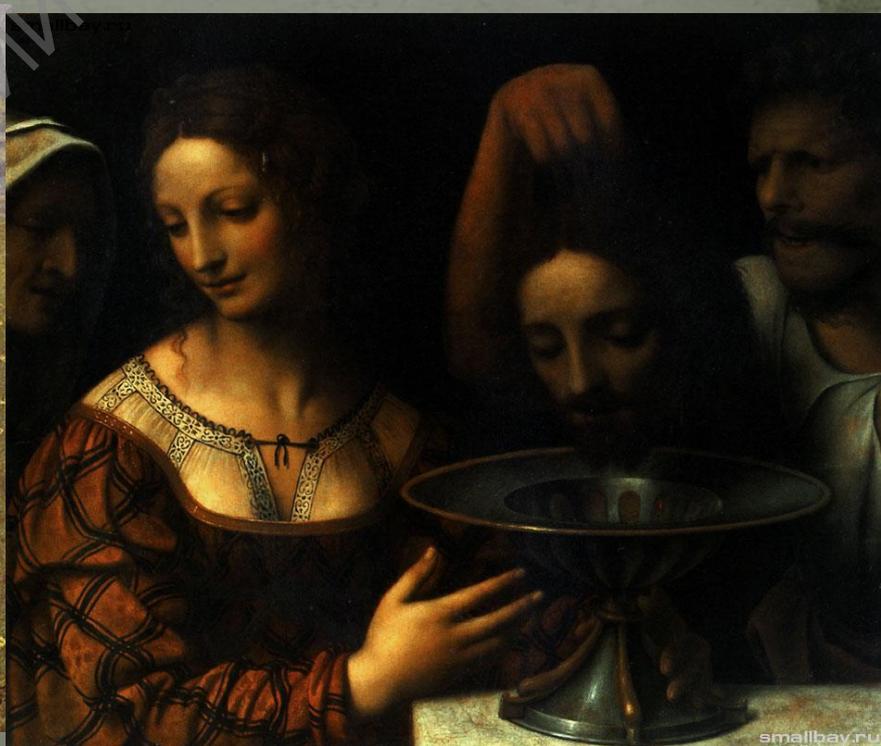

- Пейзаж – изображение естественной или измененной человеком природы.
- Анималистический жанр предусматривает изображение животного мира.

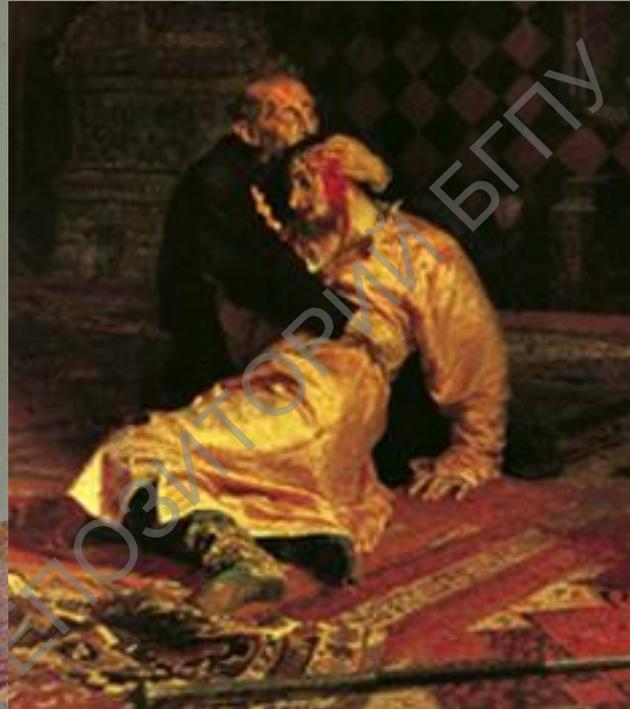
Бытовой жанр предусматривает изображение жизни, быта людей.

Мифологический жанр воспроизводит сюжеты былин, сказок, легенд.

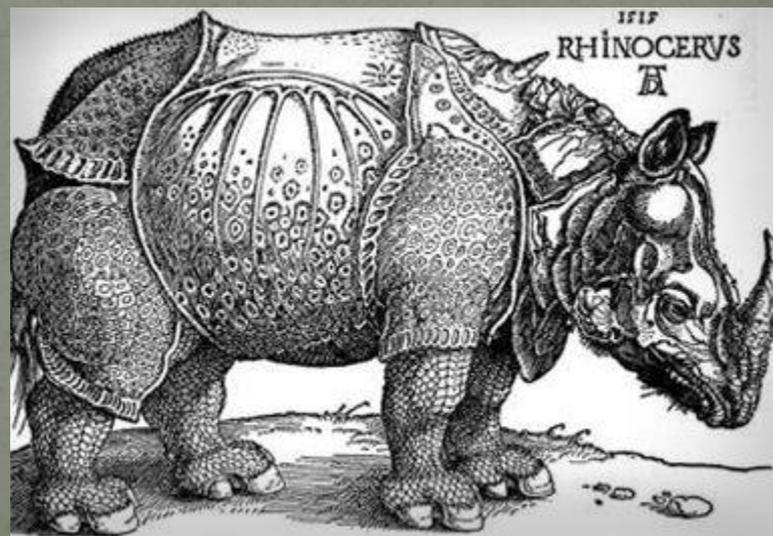

Исторический жанр отражает исторические события.

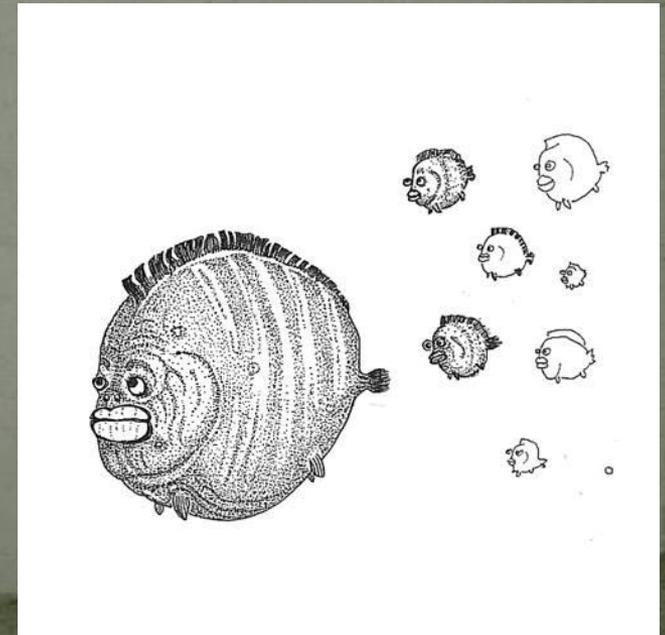
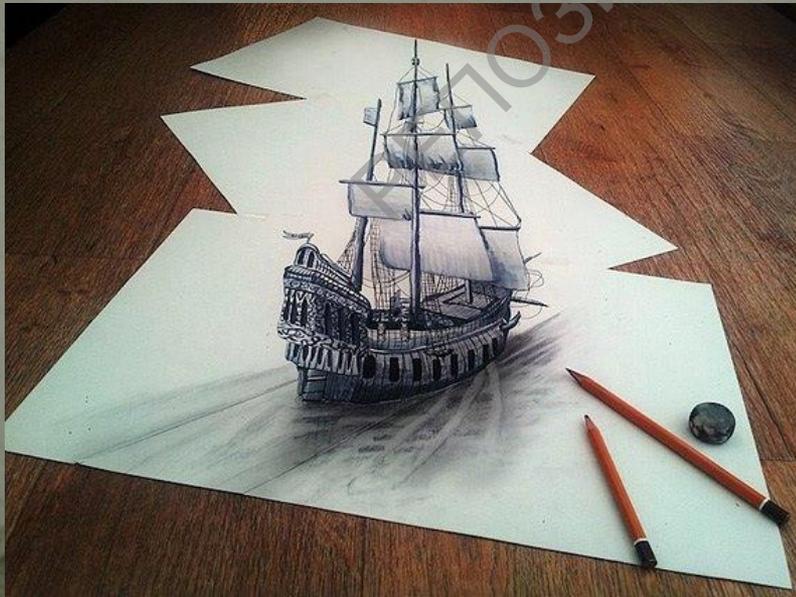
Батальный – разновидность исторического жанра, изображение битв, эпизодов войны.

- **Графика** – один из видов изобразительного искусства.
- **Виды и жанры графики:** станковая (графические произведения, имеющие самостоятельное значение), книжная, промышленная, газетно-журнальная, учебно-оформительская, плакат (Н.П. Костерин).

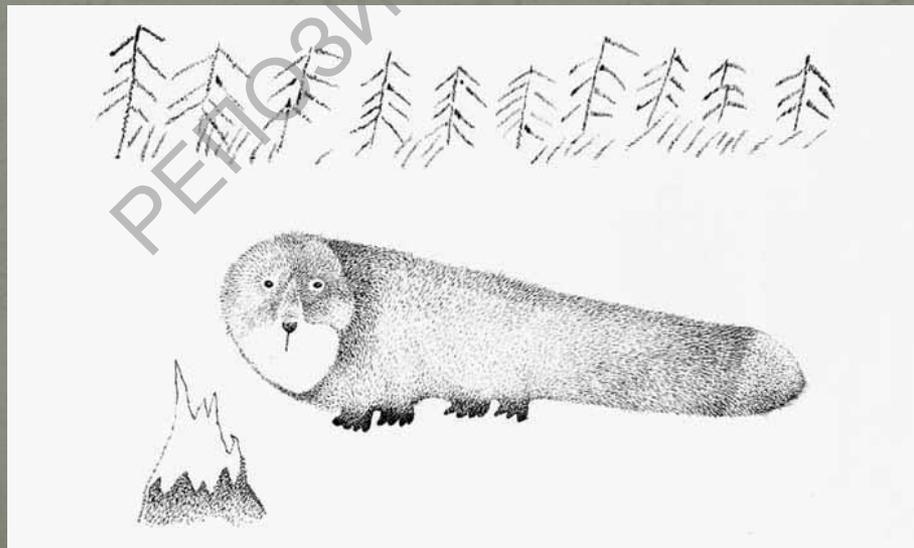

- К изобразительным средствам относятся **точка, светотень** (средство выделения формы, объема, рельефа поверхности), **цвет, перспектива, композиция** (построение картины, планов, выбор полотна, замысел художника).
Перспектива – изобразительное средство, наука, излагающая законы, которые помогают изображать предметы так, как их воспринимает наш глаз.

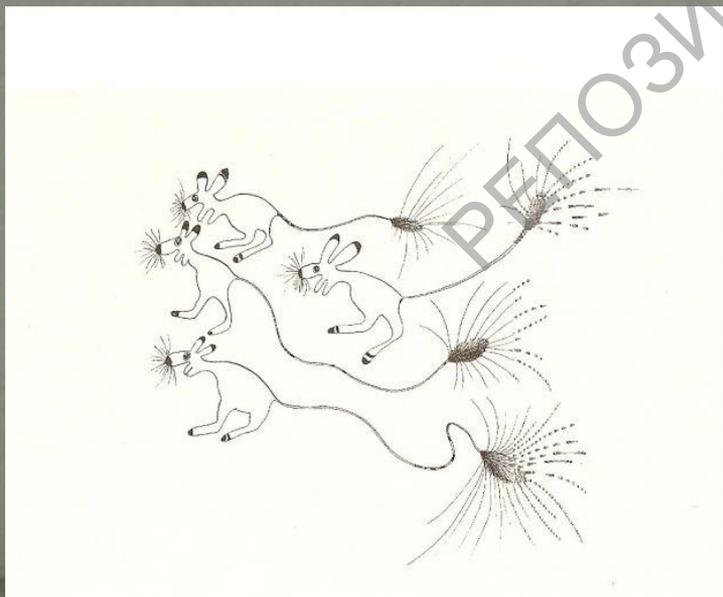
По мнению Н.П. Костерина, **линия, штрих, тон** – *основные изобразительные средства графики*, передающие отвлеченные понятия и проявления объемного, пространственного, материального мира, отражающие его внутренние качества и состояния.

Штрих – черта, короткая линия. Штрихами отмечают размеры, контуры предмета, светлоту поверхностей, объемность формы. С помощью *опорных штрихов* делят линию на части, помечают размер.

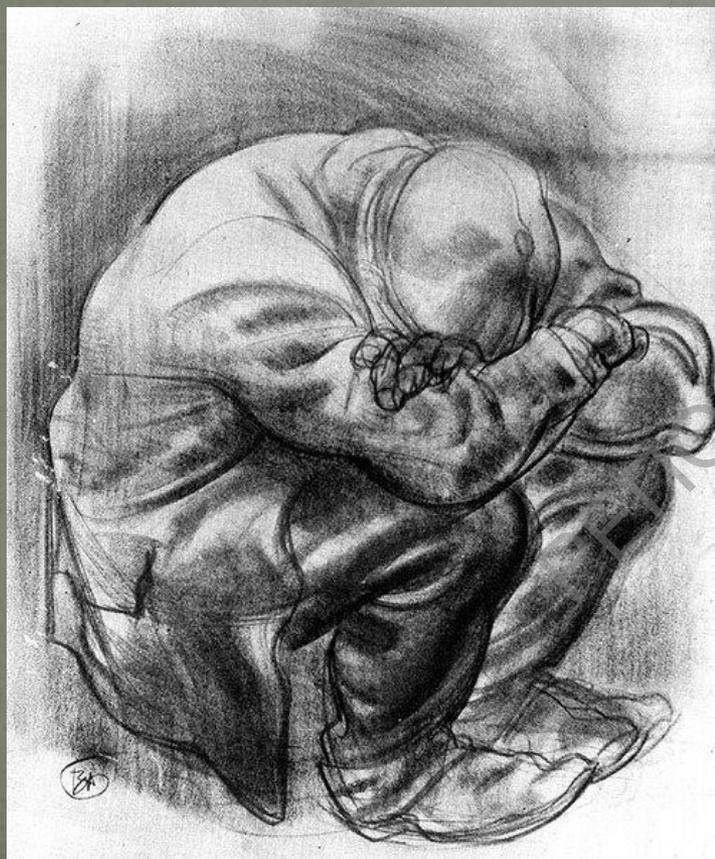

- **Линия** – наиболее популярное изобразительное средство. По характеру *линии* бывают *прямые и кривые*. По размеру линии могут быть *длинными и короткими, равными и неравными, толстыми и тонкими*. По светлоте линии делятся на *темные, полутемные, светлые*; по назначению – *контурные и вспомогательные*; по направлению – *горизонтальные, вертикальные и наклонные*. В рисовании используются *прерывистые, сплошные, простые и сложные* линии.

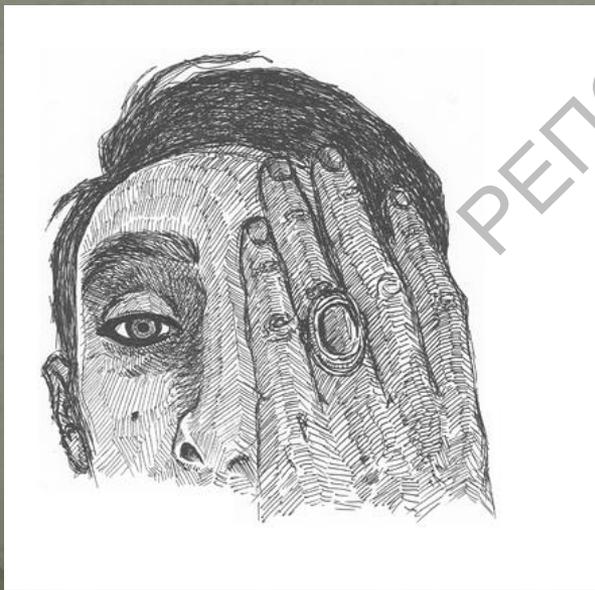
Простые – прямые и некоторые кривые. Сложная линия составлена из отрезков прямых и кривых линий. Наиболее употребляемые сложные линии – ломаная, волнистая, комбинированная. В зависимости от расположения составных частей сложные линии могут быть симметричными и асимметричными.

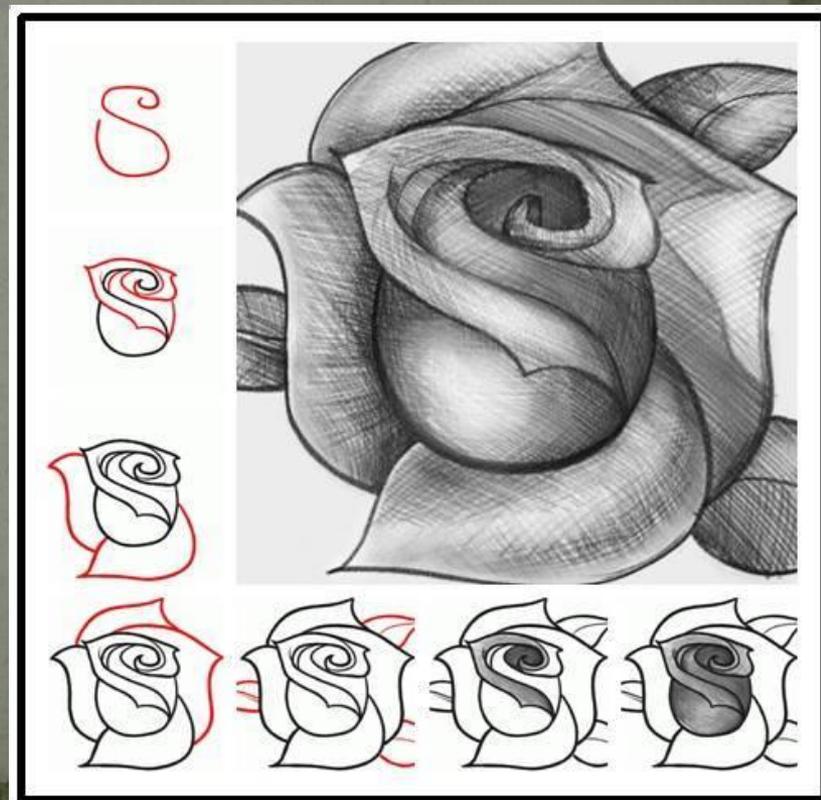
- Поверхность каждого предмета обладает своим **ТОНОМ** или видимой светлотой. **Светлоту (тон)** передают *штриховкой, тушевкой или окраской*.

- **Штриховка** – прием нанесения тона штрихами. В процессе штриховки острием карандаша быстро наносят близко друг от друга штрихи, отдельные или соединенные в зигзаг тонкими линиями. Направление штрихов (вертикальное, горизонтальное, наклонное) определяется движением поверхности изображаемого предмета, ее структурой, формой, размерами.
- **Направление штрихов** – активный элемент изображения (может зрительно изменить размеры и форму предмета). Чаще всего используется штриховка наклонными линиями.

- **Параллельную штриховку** наносят движением руки справа-сверху влево-вниз, следя за параллельностью штрихов, их одинаковой светлотой и равенством интервалов между ними.
- **Перекрестная штриховка** наносится несколькими слоями параллельной. Направление штрихов каждого слоя слегка изменяется, чтобы в результате образовалась ромбовидная сетка, придающая заштрихованному предмету движение. Для получения ровного тона на ранее нанесенные слои штриховки накладывают еще один слой избирательной штриховки (повторно покрывают только светлые места и доводят их до тона темных пятен штриховки).

Правила штриховки:

- В зависимости от положения частей предмета должно быть различное направление штриха, иначе нарушается целостное восприятие всего изображения. Например, у цветка все лепестки штрихуются по направлению к центру.
- Для получения оттенков одного цвета употребляется разный нажим.
- На округлых формах штрих изгибается по форме, в противном случае пропадает впечатление округлости.
- При изображении предметов, в основе которых лежит передача фактуры (мех, перья, хвоя и др.), применяется неотрывная, но редкая штриховка.

- **Тушевка** – прием нанесения тона слитными штрихами. Тушевку делают боковой поверхностью графита карандаша, удерживаемого всеми пальцами руки. Нельзя растирать штриховку пальцами для ускорения тушевки.

- **Окраска** – прием нанесения тона заливкой, отмывкой, «сухой кистью».

Заливка применяется для нанесения ровного красочного тона или нескольких тонов, плавно соединяющихся друг с другом.

Отмывка используется для окраски поверхностей, имеющих неровную светлоту.

«Сухая кисть» применяется для окраски изображений предметов с неровной светлотой и шероховатой фактурой.

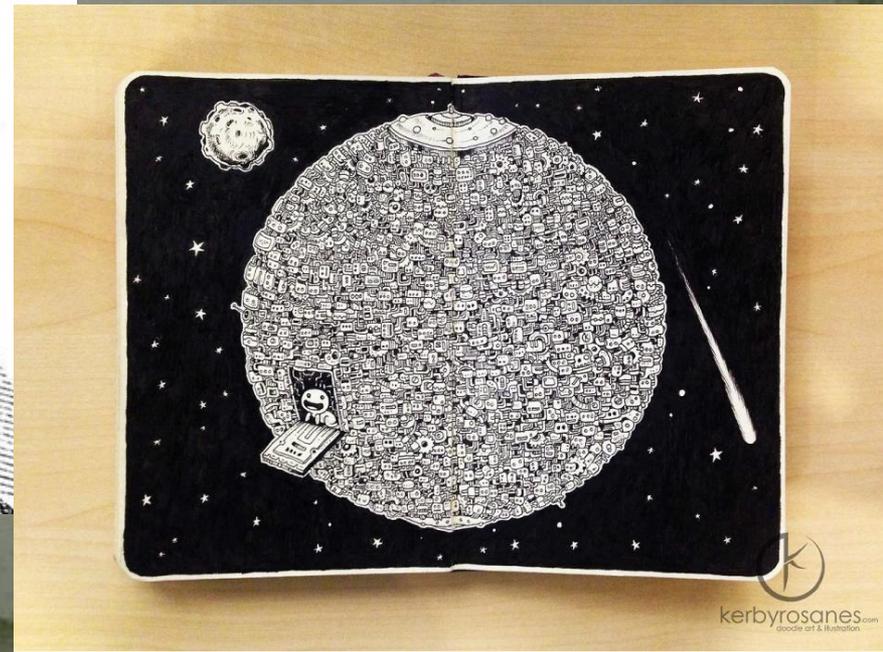
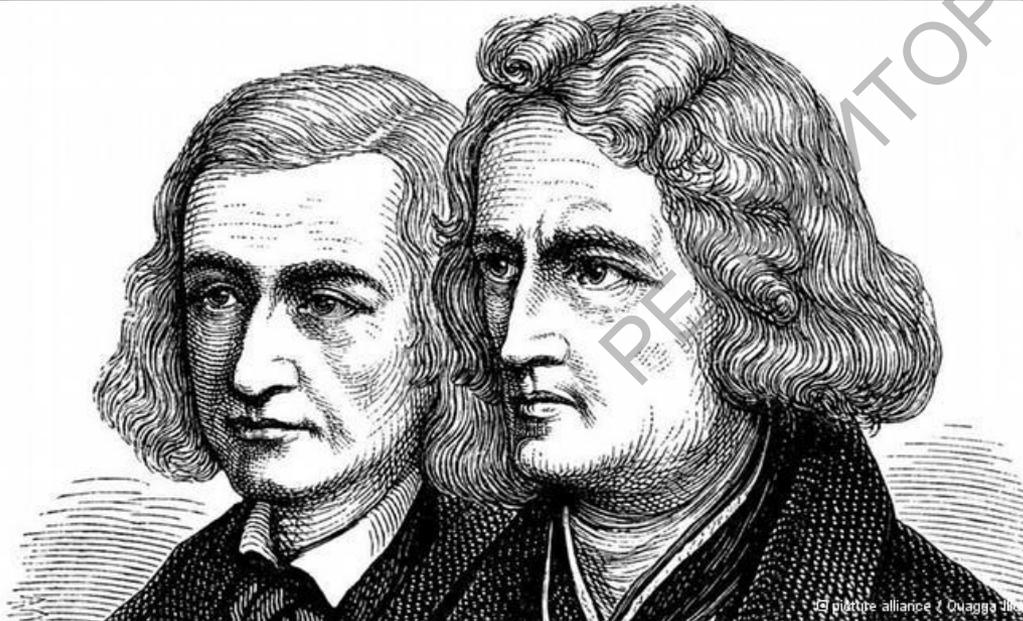
- **В основе всех видов изобразительного искусства – рисунок** (создание образа с помощью линий, черт, важных для узнавания признаков предмета: формы, размера, строения, движения).
- По использованию изобразительных средств **рисунки бывают линейными и тоновыми.**
Линейные – легкие, светлые, обобщенные.

- Рисунки тоном дают более полную характеристику предмета и среды передачи объемности, освещенности, материальности и пространственных отношений (светотеневые и тоновые или тональные рисунки). Простейший вид тонового рисунка силуэт (контурный рисунок, заполненный одним ровным тоном).

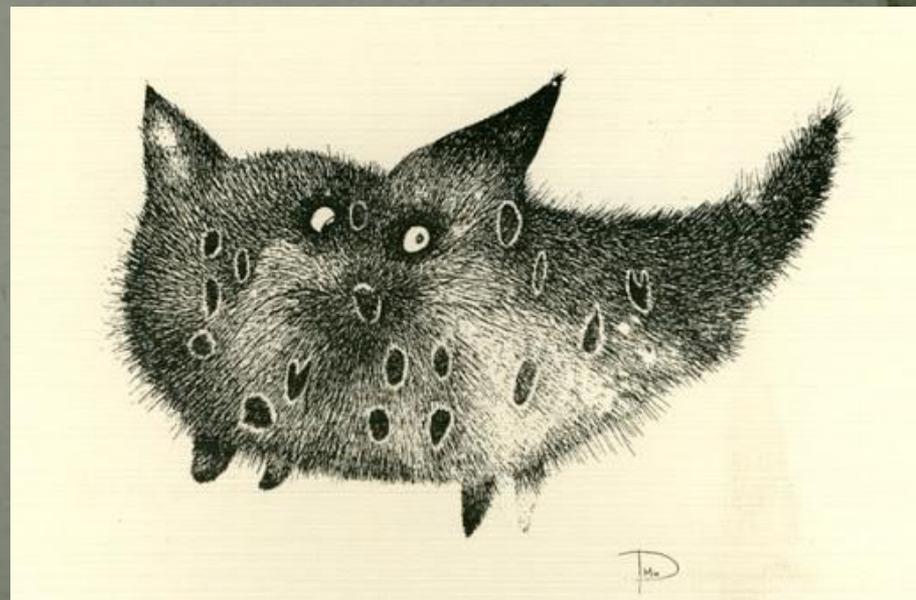

- По технике выполнения рисунки бывают **оригинальные** (выполняются художником от руки в одном экземпляре) и **печатные** (делаются с клише оттиском на бумаге и называются эстампами).
- **Разновидности эстампа:** гравюра (на дереве – ксилография, на линолеуме – линогравюра, на металле – офорт), литография (оттиск с литографского камня, на котором сделан рисунок литографским карандашом и травлением кислотами).

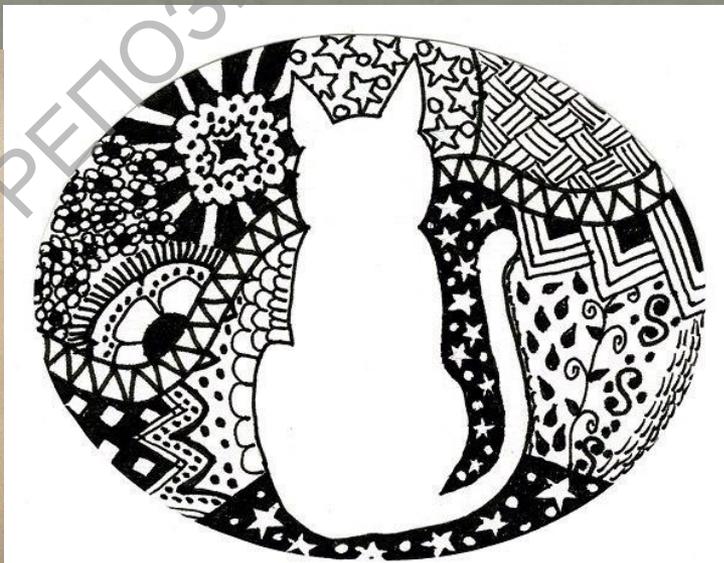

По целевому назначению различают **академические** (длительные рисунки, выполняемые с целью обучения рисованию) и **творческие рисунки** (произведение изобразительного искусства).

- **Набросок** – краткосрочный рисунок. Подробное изучение предмета изображения или его части осуществляется через **эюд**. Изученное в этюдах и набросках используется для создания творческого рисунка или картины, сочинение которых начинается с предварительного рисунка – **эскиза**.

- **Дудлинг** (от англ. doodle – каракуля, машинально чертить или рисовать) – техника создания рисунка, состоящего из простых элементов (чёрточек, штрихов, кружочков, волнистых линий, разных фигур). Узоры могут быть любыми, главное условие – не задумываться над ними. **Повторяющиеся текстуры и орнаменты являются основой дудл-рисунков**, с их помощью создаются абстрактные узоры или конкретные образы (пейзаж, портрет, забавные персонажи и др.).
- Абстрактные дудлинги начинают рисовать с любого места листа, без определенной идеи. Начинаясь с маленького элемента, рисунок хаотично разрастается по желанию автора.

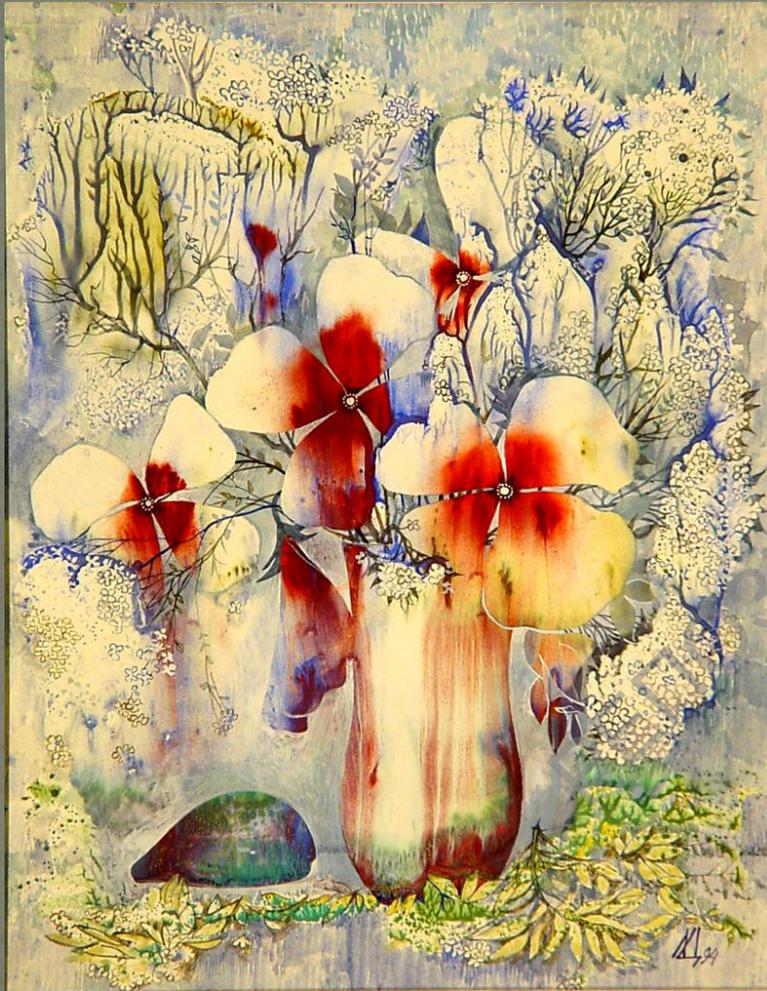
- **Зентангл** (от англ. zentangle; zen – дзен-буддизм, tangle – переплетение, запутывать, rectangle – прямоугольник) – **изобразительная техника и направление искусства**, созданные американскими художниками Марией Томас и Риком Робертсом.
- В зентангле используется чёрно-белая цветовая гамма, а рисунок заключён в квадратную рамку и внутри поделен на сектора, заполняемые узорами. Сектора могут быть любой формы и размера, узоры произвольны и с абстрактным сюжетом.
- Зентангл можно рассматривать с любого угла и с любой стороны.

- К видам графики относят не только рисунок,
- но и монотипию, оттиски, штамповку, ниткографию, штрихованки.

Монотипия

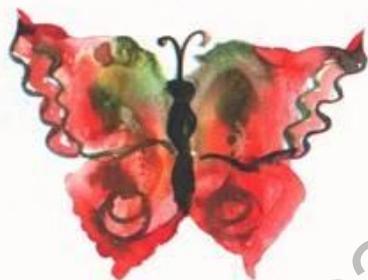
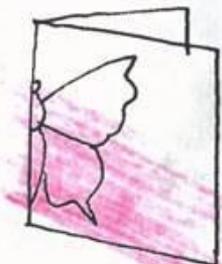
МОНОТИПИЯ

Вновь мы поиграем с отпечатками краски.

Материалы: бумага, краска, кисточка.

Ход работы

1. Согните лист пополам (книжечкой).
2. На половине листа нарисуйте два крылышка бабочки красками.
3. Сложите лист и прогладьте его ладошкой.
4. Разверните лист, что вы видите?

Получилось очень красивое зеркальное отражение двух крыльев. Теперь у нашей бабочки их четыре, и она вот-вот взлетит.

Попробуйте «отпечатать» букет цветов в вазе, деревья на берегу озера, пейзаж.

Такие оттиски называются монотипией. Название произошло от греческих слов «*монос*» — один и «*тиπος*» — *отпечаток*.

В этой технике получается всего один отпечаток, второго сделать нельзя. Но этот один отпечаток бывает очень красивым и необычным.

Для этой техники можно использовать не только бумагу.

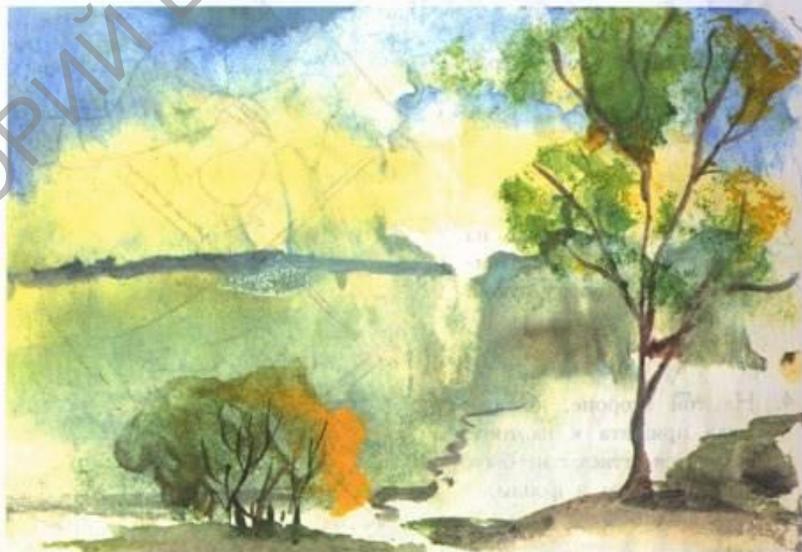
Попробуйте сделать рисунок на *стекле, керамической плитке, на картоне*.

А теперь на влажный рисунок сверху положите чистый лист бумаги.

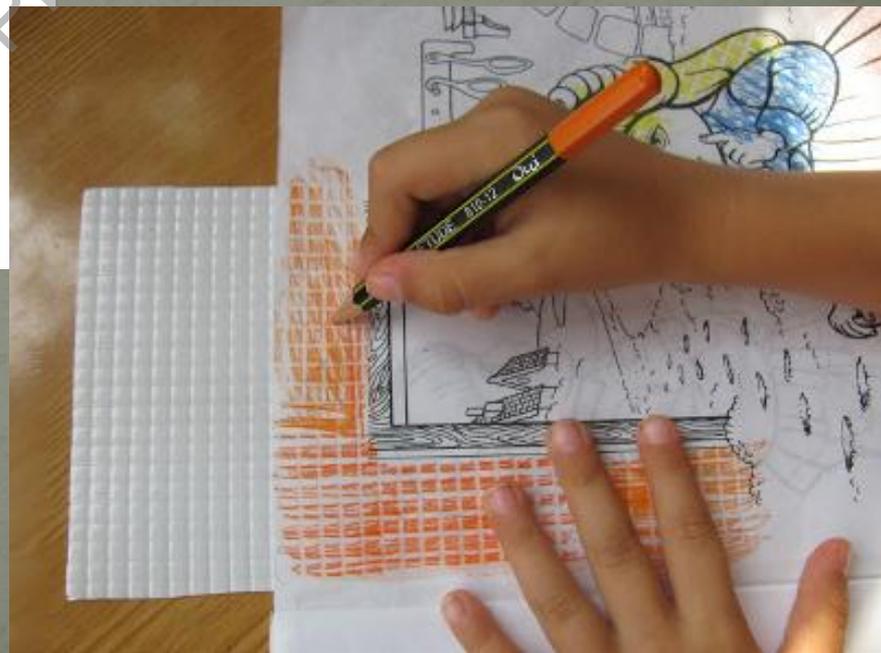
Прижмите лист рукой.

Осторожно снимите рисунок, оформите в паспарту.

Можно что-либо тоненько дорисовать.

Раскрашивание в технике фроттаж

Ниткография

