***Лекція3.* Засоби вираження форми в графічному мистецтві.**

План лекції.

1. *Історичні відомості.*
2. *Засоби образотворення.*
3. *Характеристика графічних матеріалів.*

1. Графічні зображення – це частина людського життя. Вони були першими знаками на землі за допомого яких людина фіксувала свої знання. Тому дуже важливо є роль системи графіки для орієнтування в середовищі, пізнання знакової та символічної природи світу, поширення інформації та комунікації. Графіка – це мова спілкування, а графічні зображення – це спеціальна знакова візуальна інформація, що потрапляє у свідомість та підсвідомість людини через органи зору. Тому будь-яку графічну інформацію можна називати компонентом візуального спілкування. Відповідно мислення на основі візуальних зображень також буде візуальним, а процес спілкування – візуалізацією.

Видатний український дизайнер, філософ О. М. Хмельовський стверджує, що система графічних знаків мо6же бути доступно або незрозуміло, доки спостерігач не засвоїть мову графічних зображень. Наприклад, користуватися безпечно автотранспортними шляхами можна тоді коли знаєш систему дорожніх знаків. Створювати графічні художні образи можна тоді коли засвоїш природу графічного образу, що передбачає використання графічних виражальних засобів: точки, лінії, смуги, плями, контуру, кольору.

Засоби образотворення **–** це композиційні засоби, художньо-графічні прийоми та способи зображення, які виражають ідеюта думку художнього образу.

Силует як вид образотворчого мистецтва виник у далекій давнині: чорні пласкі профільні фігури прикрашають грецькі вази VI ст. до н. е. У Греції на­родилася легенда виникнення силуету, коли донька Дибутада (грецького бога), окреслила тінь свого коханого на стіні будинку. З глибин століть йде історія розвитку славнозвісних китайських силуетів.

Можемо стверджувати, що історія силуету зародилася у Франції І половині XVIII ст. А назва з’явилась пізніше. Походить ця назва від прізвища генерального контролера фінансів Ежена де Силуета (1709—1767 рр.). Коли його звільнили з посади за непопулярні реформи, він тішив себе вирізанням силуетів. Тоді вони здавались надто бідними, простими порівняно з яскравими полотнами художників. Над ним стали потішатися і називати його витвори силуетами. Згодом такі контурні зображення стали з’являтися все частіше і називали їх силуетами. Потім так назвали вид графіки.

Друга історія стверджує, що поява стлуету повֹ’язана з одним художником. Жив цей художник у край­ній бідності, і ось одного разу він вирішив написати листа генеральному міні­стру фінансів Ежену де Силуету, аби попросити його про допомогу. І тільки він вивів його прізвище, як на цьому місці утворилась велика пляма. На одну мить худож­ник засмутився, а потім його рука швидко перетворила пляму на тінь, яка ніби впала від фігури міністра фінансів. Листа художник так і не написав, але ма­люнок міністр все-таки отримав. Згодом, подібні до цього зображенн все частіше почали з’являтися, і називалися вони силуетами. Потім так назвали вид графіч­ної техніки в образотворчому мистецтві. Силуети **–** це графічні роботи, які виконувати тушшю на світлому фоні або білими фарбами на темному фоні.

Існує й інша версія про нарождення «силуету». Маркізом та міністром фінансів Франції був Ежен (Етьэн) де Силует розпоряджався грошима всієї країни, був знатним, багатим, проте мало хто його любив. Періодична французька газета в одному номері вийшла з його портретом, намальованим в дещо незвичному для тих часів ракурсі – вигляді збоку. В міністра і так був довгий ніс, хоча художник зобразив його ще довшим. Проте, незважаючи на це, населення все одно впізнало міністра на малюнку. Пізніше, всі портрети такого типу почали називати за його прізвищем.

В останній третині XVIII — на початку XIX століття, до винайдення фотографії, була широко поширена техніка силуету. У кожному домі можна було побачити однотонні зображення, що прикрашали стіни кімнат та альбоми дам. Найчастіше це були портрети або побутові сцени. Техніка силуетів була різноманітною: їх малювали тушшю на папері чи склі або вирізали із паперу. Мода на силуети була такою великою, що їх виконували не тільки професіонали, але й дилетанти. Багато портретів видатних людей того часу дійшли до нас тільки у силуетах. Але до початку XX сторіччя він був майже забутий. Силует — пласка форма предмета або спорудження, що упізнається за контуром. Перше, що ми сприй­маємо, навіть мигцем глянувши на предмет, його силует.

 2. Основними виражальними засобами в графіці є лінія, крапка, штрих, пляма, тонта їх варіативні поєднання. Вони складають художню палітру графіка. Вказані засоби виражають форму, простір, створюють композицію, формально відтворюють простір. За їх допомогою художник передає своє бачення, думки та почуття.

Лінія – основний засіб вираження рисунка, головний елемент графічної мови. Це графічний засіб, що створює ілюзії пластичної форми та простору, контур та форму предмета, відображає простір та глибину (рис. 1.2, 1.8).

За своїм характером лінія буває тонкою та вишуканою, ніжною та легкою, колючою та злою тощо. А ще вона може бути живою, напруженою, твердою, мереживною, оксамитовою. Асоціативних ліній може бути безліч, адже кожна лінія індивідуальна і неповторна. Такий виражальний графічний засіб доносить до глядача настрій, темперамент та переживання художника.

Можемо сказати, що сукупність дрібних численних точок – це лінія. Вона буває ламана, крива, хвиляста, товста, тонка, потовщена, також розрізняється за фактурою: виразно пластична лінія, живописна лінія тощо. Лінія завжди є умовною, тому що в природі ліній не існує, вони є лише межами тих чи інших чітких поверхонь або площин. При лінійному зображенні художник повинен не обводити лініями зовнішній контур предмету, а намагатися передати зображення самої форми та образу.

Властивості та характер ліній також залежать від матеріалу, яким вони нанесені (олівці, фломастери, туш, сангіна, крейда, пастель, палочка, перо та ін.)

Лінія створює певний емоційний стан, фіксує факт у формі рисунка, а рисунок – символ, що може бути наповненим філософським змістом.

Штрих– це сукупність ліній, які є відносно короткими. Характер нанесення штриха узгоджується з формою предмета, що сприяє визначенню об’єму форми та підкреслює характер предмета (рис. 1.4, 1.7).

Крапка – найменший слід від дотику до паперу будь-якого графічного матеріалу. Техніка у якій графічне зображення виконане крапками називається крапкографія.

Силует – це однотонне зображення фігур та предметів суцільною плямою, що нагадує їх тінь (рис. 2.1). Український художник Георгій Нарбут (1886 – 1920 р.р.) – майстер силуету**.** Силует, як вид образотворчого мистецтва виник у далеку давнину: чорні пласкі профільні фігури прикрашають грецькі вази VI ст. до н.е.

Пляма– це однотонне зображення без чітких зовнішніх контурів. На рис. 2.2 бачимо майстерне виконання художником Я. Гніздовським образ вівці. Пляма, як виразність форми вибудована сукупністю ліній, що створили масу, динамічні ознаки та фактурні якості.

Рис. 2.1 – Г. І. Нарбут,

 «Автопортрет з дружиною та дітьми», силует, 1919

Тон – це ступінь світлоти або темноти певного зображення в графіці.

Світлотінь– це спосіб передачі об’єму предметів (світло, півтінь, тінь). Використовується в графіці, рисунку, живописі для передачі об’ємності форми, наданні образності та виразності художній роботі.

За допомогою перелічених засобів в графіці художник може передати характер предмету, суть твору, власний внутрішній світ. Використовуючи такі прості і водночас потужні засоби графічної мови художники-графіки творять світ найвищого мистецтва, а поєднання їх з найрізноманітнішими графічними техніками в кольорі породжує його багатогранність та велич в сучасному світі.

Рис. 2.2 – Я. Гніздовський

 (1915 – 1985),

 «Вівця»

Рис. 3.1 – Я. Гніздовський

 (1915 – 1985),

 «Вівці відпочивають»

3. Для того аби виконати графічну роботу засобами графічної мови ми використовуємо відповідні інструменти. Олівці, фломастери, перо та туш, гелева ручка, пензель, бамбукові палички, вугілля, сангіна всі ці інструменти складають широкий спектр для роботи художника.

 Наприклад намалювати профіль у техніці силуету можемо за допомогою олівця, ножиць та клею в такій послідовності:

1. сфотографувати себе чи близьку людину у профіль та зробити фотогра­фію;
2. зробити ксерокопію з фотографії;
3. скріпити ксерокопію та чорний папір степлером, щоб вони не рухались;
4. вирізати за контуром профіль;
5. наклеїти на білий папір. Олівцем або гелевою ручкою зробити рамку у формі овалу з вензелями.

 Є й інший варіант виконання цієї техніки:

1) накреслити на фотографії чи малюнку клітинки;

2) накреслити на папері клітинки більші за розміром, ніж на фотографії;

3) перенести малюнок у кожну клітинку.

Виділимо основні графічні матеріали для роботи з графічними зображеннями:

- *олівець*– це дерев’яна паличка з сірим або кольоровим грифелем в середині;

- *фломастер*– це держатель з пористим стержнем, зволожений барвником;

-   *ручка* – це держатель для пера у вигляді палички або стержня (автоматична ручка – це ручка з резервуаром для чорнил, яке автоматично подається до пера);

- *вугілля*– спресована паличка деревинного вугілля, матеріал дозволяє передавати плавність світлотіней, а також робити чіткі контури предмета;

-   *туш* – це чорна або кольорова акварельна фарба спеціально приготовлена для малювання або письма.

 Художні засоби графічної мови виражають та створюють ілюзію пластичної форми і простору. Наприклад, ознака лінії –гнучкий засіб пластичного вираження форми.