

УДК 76.01 (02)

А. А. Панова,

факультет искусств,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е. В. Скрипникова

Формирование художественного образа в графике: анализ средств выразительности и их взаимодействие

Аннотация. Статья касается создания художественного образа в графике на примере техники граттаж. Рассматриваются основные средства выразительности графики.

Ключевые слова: печатная графика, граттаж, композиция, средства, художественный прием.

Графика занимает значимое место в современном визуальном искусстве и дизайне, охватывая как традиционную печатную, так и цифровую формы. Исследование выразительных средств позволяет разрабатывать актуальные графические продукты, отвечающие современным требованиям, способствует формированию универсального визуального языка, способного ясно и доступно передавать сложные идеи.

Цель исследования заключается в изучении выразительных средств в графике и способов создания художественного образа в технике граттаж.

На протяжении длительного периода графические наброски воспринимались исключительно как промежуточные и вспомогательные работы, служившие художникам для подготовки к созданию более масштабных произведений. Лишь в XV в. графика начала обретать статус самостоятельного вида искусства.

Основными художественными элементами графики выступают штрих, линия и пятно. Каждое из них обладает уникальными выразительными и изобразительными характеристиками.

Линия определяет форму предмета, подчеркивает его силуэт и объем. Кроме того, она направляет взгляд зрителя, указывая на важные детали и объекты.

Штрих добавляет изображению глубину и пространственность, усиливая его эмоциональную и художественную выразительность. Различные виды штриховки позволяют создавать разнообразные эффекты, моделировать свет и тень, а также передавать материальные свойства объектов.

Тональные пятна помогают расставить акценты, организовать композицию внутри листа и выявить центр композиции.

Композиция также является главным выразительным средством создания художественного

образа в искусстве графики. Акцентирование композиционного центра представляет собой один из способов реализации выразительного и изобразительного потенциала композиции. Этот прием помогает организовать композицию на листе и привнести порядок в изобразительное пространство. Применение нескольких методов выделения композиционного центра усиливает его значимость и выразительность. Симметричная композиция позволяет равномерно распределить элементы на листе, часто создавая статичное впечатление. Ритмическая композиция должна передавать чувство стабильности и четкости, проявляясь в упорядоченном повторении определенных элементов на рисунке.

Кроме основных средств выразительности, в графике существуют, например, такие средства, как контраст — один из мощнейших инструментов выразительности в графическом искусстве. Особенно в монохромных работах он придает глубину и привлекает внимание к ключевым элементам. Контраст может проявляться как в тональности, так и в графическом исполнении.

Силуэт позволяет упростить и подчеркнуть композицию, делая ее мгновенно узнаваемой. Силуэтная техника выделяет форму и особенности объекта, часто применяется для создания запоминающихся образов и иконографических представлений.

В искусстве графики существует множество техник, в данном исследовании хотелось бы раскрыть, как создается художественный образ на примере техники граттаж.

Граттаж (от французского *gratter* «царапать») представляет собой графическую технику, при которой художник с помощью острого инструмента процарапывает изображение на поверхности бумаги

или картона, предварительно покрытой слоем воска и залитой тушью. В отличие от гравюрной техники, где создается матрица для последующего тиражирования отпечатков, в граттаже непосредственно формируется финальное изображение, предназначенное для демонстрации зрителю. Контрасты между белыми линиями и темным фоном в этой технике могут вызывать ассоциации с линогравюрой и ксилографией.

В технике граттаж, подобно рисунку или гравюре, применяются основные изобразительные средства: точка, штрих, линия и пятно. Граттажная техника показывает свою универсальность и способность адаптироваться к различным художественным подходам. Она служит не только инструментом стилизации, но и методом создания выразительных визуальных эффектов.

Техника граттажа приобрела широкую популярность среди художников-графиков в первой половине XX в. благодаря своим возможностям создания эффектов полутонов посредством контурных линий [2].

Немецкий живописец, график, мастер коллажа, граттажа и фроттажа Эрнст Макс стремился найти метод, который был бы менее контролируемым по сравнению с коллажем. Именно тогда он разработал технику фроттажа — переноса текстур грубых или шероховатых поверхностей на бумагу. В 1919 г. художник также начал экспериментировать с граттажем, создав свои первые работы в этом стиле [2].

В России техника, известная как граттография, впервые была использована художником М. В. Добужинским в его произведениях 1920-х гг. Эти работы отличались своей фантазийностью, экспрессией и необычностью. При оформлении книги с повестью Ф. М. Достоевского «Белые ночи» Добужинский впервые применил граттаж. Благодаря использованию принципа негативного изображения, эта техника позволяет достигать яркого контраста между белыми линиями и черным фоном, что идеально передает атмосферу сумерек и ночи [2].

В графике художественный образ создается с помощью различных выразительных средств, таких как линии, штриховка, текстура, светотень и композиция. Взаимодействие этих элементов позволяет в графике выражать идеи, эмоции и стиль автора, делая его замысел более выразительным и убедительным.

Графика стремится передать образ, фокусируясь на самых ярких и характерных чертах объекта, игнорируя несущественное и второстепенное. Ей необязательно всегда представлять полностью завершенные изображения с проработкой всех деталей, если они не имеют значения для передачи основной идеи или концепции. Уровень обобщения зависит от целей художника и возможностей выбранного материала. И хотя многие привыкли связывать историю искусства с масштабными красочными полотнами, можно сказать с уверенностью, что она была бы немыслима без графического начала [1].

1. Виды изобразительного искусства: графика // Artforintrovert : [сайт]. — URL: <https://artforintrovert.ru/magazine/tpost/01r11d3uo1-vidi-izobrazitelnogo-iskusstva-grafika> (дата обращения: 15.12.2024).

2. Туртыгина В. Е. Яркий мир граттажа // Schoolscience : [сайт]. — URL: <https://school-science.ru/16/23/51305> (дата обращения: 07.10.2024).