

ГРА́ФИКА

Авторы: А. М. Муратов

ГРА́ФИКА (лат. *graphice* – рисование, черчение; от греч. *γραφική τέχνη* – искусство письма или рисования), вид изобразит. искусства, основанный на технике [рисунка](#). Г. объединяет законченные рисунки, подготовит. худож. работы (набросок, [штудия](#), [эскиз](#)), репродукционные техники ([гравюра](#)). Вспомогательную (подготовительную) и замещающую (репродукционную) функции Г. позволяет выполнять дешёвые используемые в ней материалы (прежде всего бумаги как основы большинства графич. произведений; до её изобретения были распространены более дорогие папирус, пергамен, шёлк). Особенности материалов (текстура, фактура), техник и технологий придают произведениям Г. эстетич. своеобразие, отличающее её от живописи.

«Сусанна и старцы». Миниатюра из «Часослова коннетабля Анн де Монморанси». 16 в. Музей Конде (Шантийи, Франция).

Графика. А. А. Иванов. «Хожение по водам». Из цикла «Библейские эскизы». Акварель, белила, карандаш. 1850-е гг. Третьяковская галерея (Москва).

По способу исполнения и возможностям воспроизведения различаются уникальная и печатная Г. Уникальная Г. – рисунок (карандашом, кистью или пером; бистром, углем, сангиной, серебряным штифтом, соусом, тушью, сепией и др.), [коллаж](#), [аппликация](#), [силуэт](#), [фотомонтаж](#) и др. Помимо рисунка в Г. применяются цвет, письмо кистью или его имитация ([акварель](#), [гуашь](#), [пастель](#), [олеография](#), цветная гравюра); графич. произведение может достигать законченности, имитирующей живопись, что широко используется как в репродукции, так и в самоценных графич. листах. Наряду с завершёнными композициями худож. ценность имеют наброски, зарисовки и студии с натуры, эскизы, учебный академич. рисунок. Печатная Г. (разл. виды гравюры и др.) позволяет тиражировать изображение, получая оттиски с доски, на которую нанесён рисунок; исключением является [монотипия](#), которая позволяет сделать только один отпечаток. По назначению различаются станковая и прикладная Г. Станковая включает отд. листы, предназначенные лишь для созерцания; они экспонируются в интерьере, собираются в альбом, увраж или папку и могут составлять серию или цикл. Станковая Г. охватывает все жанры изобразит. иск-ва: сюжетно-тематич. композицию, портрет, пейзаж, натюрморт, икону (бумажные иконки), интерьер. Наряду со станковой широко распространена прикладная Г.: книжная и газетно-журнальная, плакат, промышленная. Книжная Г. – осн. вид прикладной Г. С рукописной книгой (кодекс, манускрипт, свиток) тесно связана история миниатюры и рисунка, с печатной книгой – развитие печатной Г. Книжная Г. включает [иллюстрации](#), создание или выбор шрифта, размещение текста, общее оформление книги. К книжной Г. относится также оформление всевозможных атласов (географич., ботанич., анатомических и т. п.), гербовников, буклетов и др.; ей родственны [лубок](#), журнальная и газетная

Г., также [дизайн](#) электронных средств массовой информации и [компьютерная графика](#). К пром. графике относится худож. оформление средствами полиграфии разл. предметов утилитарного характера (товарные, почтовые и денежные знаки, этикетка, упаковка, игральные карты и т. п.). Особый вид прикладной Г. – плакат (постер) сложился к 19 в. как вид торговой и театральной рекламы (см. [Афиша](#)), а также как средство политич. агитации. Возможность последовательного раскрытия замысла в ряде изображений реализуется в сериях плакатов, станковых листов, в иллюстрациях и [комиксах](#). В плакате, газетной и журнальной Г. широко применяется сатирич. Г. ([карикатура](#), [шарж](#)). К Г. как виду иск-ва относятся эскизы театральных декораций и костюмов (см. [Театрально-декорационное искусство](#)), дизайнерские проекты одежды (см. [Мода](#)), также эстетически значимые произведения [архитектурной графики](#) и родственной ей технич. Г. (технич. рисунок, чертёж и др.), картографии (см. [Географические карты](#)), топографии и т. д. Пограничный с Г. вид иск-ва – графическое (рисованное) [анимационное кино](#) (эскизы декораций и персонажей, отд. рисованные кадры). Восприятие произведений Г. может быть как интимным, так и массовым, соответственно их размер варьируется от миниатюрного ([эскиз](#)) до сопоставимого с архитектурой и скульптурой: рекламный [плакат](#), [суперграфика](#), отчасти [граффити](#); близкие к монументальному иск-ву [сграффито](#), [картоны](#), [синопии](#).

Исторический очерк

«Пророк Мухаммед и архангел Джабраил перед ангелом-великаном». Миниатюра тебризской школы. Иллюстрация к рукописи «Мираджнаме». 1360–70. Музей Дворца Топкапы (Стамбул).

История Г. начинается в глубокой древности. Некоторые памятники первобытной культуры можно считать «протографикой» (изображения зверей, нанесённые цветной глиной на стене пещеры, процарапанные на кости или камне, и т. п.). В иск-ве Древнего Египта к Г. относятся изображения клеевыми красками на папирусе мифологич. и др. сюжетов, сочетающиеся с идеографич. письмом (иллюстриров. папирусы «Книги мёртвых» эпохи Нового царства). О рисунках художников и архитекторов Древней Греции и Древнего Рима имеются свидетельства современников ([Витрувий](#), [Плиний Старший](#)), хотя сами произведения не сохранились. До наших дней дошли иллюстрации в рукописных книгах поздней античности («Энеида» Вергилия, 4 в., «Илиада», 5 в.). Живопись ср.-век. Китая и стран Дальневосточного региона по европ. критериям является скорее Г. (кисть, тушь на шёлке и бумаге). В Китае и особенно в Японии 17–19 вв. Г. представлена разл. школами и жанрами гравюры (преим. ксилографии). В исламских странах особое значение приобрели каллиграфия и орнамент, однако изобразительность сохранялась в иран. миниатюре 14–17 вв. и инд. миниатюре 16–18 вв.

Книжная миниатюра была осн. разновидностью Г. в иск-ве Византии и ср.-век. Европы. В среде художников и архитекторов имели хождение рисованные «альбомы образцов» (сохранился альбом [Виллара де Оннекура](#)). Использование в Европе с 14 в. бумаги стало поворотным пунктом в истории Г. Она послужила материалом для гравюры и первопечатной книги, которая включала иллюстрации (инкунабулы и палеотипы). В зап.-европ. иск-ве 15–18 вв. значит. развития достигла гравюра, ряд художников специализировались в этой области (М. [Шонгауэр](#), У. да Карпи, Ж. [Калло](#), Х. [Сегерс](#)), ей уделяли большое внимание крупнейшие живописцы (А. [Дюрер](#), [Рембрандт](#), Ф. [Гойя](#)). Применение

Леонардо да Винчи. «Св. Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем». Картон. Ок. 1500. Национальная галерея (Лондон).

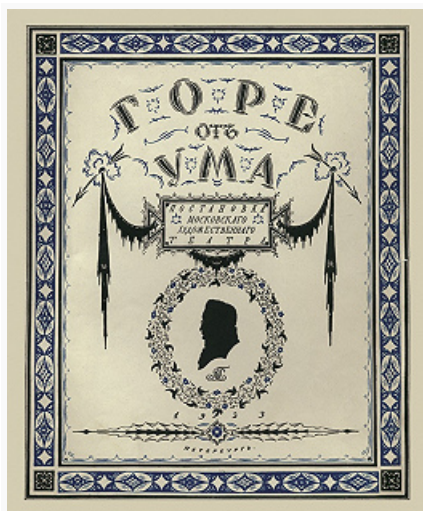
А. Ватто. «Обнажённая с вытянутой рукой». Чёрный, красный и белый мел. 1717–18. Лувр (Париж).

бумаги способствовало и развитию рисунка в 16–18 вв.; на бумаге рисовали сангиной, углем, серебряным штифтом, итал. и свинцовым карандашом, бистром; кистью и пером делали эскизы, наброски, студии с натуры. В эпоху Возрождения начинается систематич. использование рисунка как подготовит. средства для создания произведений станкового и монументального иск-ва (Д. [Гирландайо](#)). В технике Г. создавали и законченные произведения ([Леонардо да Винчи](#), [Микеланджело](#), [Рафаэль](#), Х. [Хольбейн](#) Младший, П. П. [Рубенс](#), Рембрандт, Д. [Веласкес](#), Дж. Б. [Тьеполо](#) и др.).

В 17–19 вв. расширяется сюжетный диапазон Г. К пейзажной Г. обращались К. [Лоррен](#), Н. [Пуссен](#), Т. [Гейнсборо](#) и Дж. [Констебл](#); архит. мотивы особенно привлекали венецианцев (рисунки пером и кистью Ф. [Гварди](#), офорты обоих А. [Каналетто](#) и Дж. Б. [Пиранези](#)). Сатирич. Г. и карикатура, предназначенные для массового восприятия, тиражировались в печатной, книжной и журнальной Г. (У. [Хогарт](#), Т. [Роулендсон](#), И. Ж. [Гранвиль](#), О. [Домье](#), В. [Буш](#)). Уникальная портретная Г. достигла особой тончайшей в линейных рисунках Ж. О. Д. [Энгера](#), продолжившего в 19 в. традицию франц. карандашного портрета эпохи Возрождения (Ж. [Клуэ](#) Младший и Ф. Клуэ, П. и Э. Дюмустье). Бытовой жанр, портрет и пейзаж получили новое дыхание в Г. живописцев, близких [барбизонской школе](#) (К. [Коро](#), Ж. Ф. [Милле](#)), импрессионистов (пастели Э. [Дега](#)) и постимпрессионистов (рисунки В. [Ван Гога](#)). Во 2-й пол. 19 в. сформировался плакат в совр. понимании этого вида Г. (афиши А. де [Тулуз-Лотрека](#) и А. [Мухи](#)). В кон. 19 – нач. 20 вв. художниками модерна, затем авангарда (прежде всего экспрессионизма) были осознаны специфич. выразит. возможности печатной Г. (Ф. Э. [Валлоттон](#), К. [Кольвиц](#), Э. [Нольде](#), Ф. [Мазерель](#) и др.). Новый худож. язык широко использовался в книжной (У. [Моррис](#), О. [Бёрдсли](#), Й. Лада) и станковой (рисунки А. [Матисса](#), П. [Пикассо](#), С. [Дали](#), П. [Клее](#), А. [Кубина](#), Э. [Шиле](#),

Г. [Гросс](#)) Г. На протяжении 20 в. развивалось пограничное с Г. рисованное анимационное кино. С кон. 20 в. компьютерная Г. широко применяется в анимации, рекламном плакате, дизайне книги и пром. Г.; последняя послужила поводом к возникновению в сер. 20 в. особого течения в иск-ве – перефразирующего её поп-арта (Э. [Уорхол](#)).

В России Г. возникла в связи с появлением рукописных книг (книжные миниатюры, [униции](#) и т. п.). В сер. 16 в. на Руси началось книгопечатание; книги, выполненные ксилографич. способом, включали орнаментальные заставки и иллюстрации. С 17 в. в Моск. Руси наряду с ксилографией распространяется резцовая гравюра, к 18 в. складывается особый жанр массовой Г. – лубок. В нач. 18 в. для исполнения графич. работ приглашаются зап.-европ. мастера (А. Шхонебек, П. Пикар), успешно работают в гравюре отеч. художники, выходцы из Оружейной палаты (А. Ф. [Зубов](#), М. И. [Махаев](#)). В 1724 учреждается Гравировальная палата Петерб. АН. Печатаются иллюстриров. издания, по заданию АН выполняются научно-документальные изображения. К

М. В. Добужинский. Титульный листк книге «"Горе от ума"». Постановка Московского Художественного театра» (Петроград, 1923).

многочисл. празднествам 18 в. создаются эскизы, подготовит. рисунки, а также гравюры с изображениями шествий, фейерверков, триумфальных арок, фонтанов и т. п. В учреждённой в 1757 петерб. АХ ведущее значение приобретает рисунок, положенный в основу обучения всем «художествам». Учебные студии 2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 вв. обладают высокой эстетич. ценностью (рисунки А. П. [Лосенко](#), П. И. [Соколова](#), А. Е. [Егорова](#)). Графич. композиции А. А. [Иванова](#), К. П. [Брюллова](#) и А. О. [Орловского](#) по эстетич. значимости сопоставимы с их живописными произведениями. Некоторые художники занимаются только Г. (И. А. [Ерменёв](#)). Специалистов готовил гравировальный класс петерб. АХ. Работая преим. в области репродукционной гравюры (Н. И. Уткин, Ф. И. [Иордан](#)), они создают и оригинальные произведения (Е. П. [Чемесов](#), Г. И. [Скородумов](#)). В связи со строительством новых городов получает развитие пейзажная Г. (М. М. Иванов, Ф. Я. [Алексеев](#), В. С. [Садовников](#)). Фантастич. архит. мотивы лежат в основе театральных графич. эскизов П. ди Г. [Гонзаги](#). Широкое распространение в 18 – 1-й пол. 19 вв.

получила портретная Г. (О. А. [Кипренский](#), А. П. [Брюллов](#), К. П. Брюллов, В. И. Гау, П. Ф. [Соколов](#)). В графич. техниках (с использованием акварели, гуаши) нередко выполнялась и портретная миниатюра, развитие которой прекратилось лишь после изобретения фотографии. Сатирич. Г. Отеч. войны 1812 соединила традиции лубка и академич. иск-во (И. И. [Теребенёв](#), А. Г. [Венецианов](#)). Шарж, карикатура широко используются в книжной иллюстрации (А. А. [Агин](#), Е. Е. [Бернардский](#)). Значит. эстетич. ценностью обладают рисунки писателей, выполненные на полях и отд. листах рукописей, – [грифонажи](#) (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, А. М. Ремизов и др.). Изобретение литографии позволило приблизить печатную Г. к рисунку, сделать массовым достоянием его эстетич. возможности (И. С. Щедровский). Бытовой жанр представлен в графич. произведениях П. А. [Федотова](#), Т. Г. [Шевченко](#). С развитием периодич. печати формируется жанр журнальной Г., которой свойствен преим. репортажный либо сатирич. характер (В. Ф. Тимм, П. М. Шмельков).

Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. значит. графич. произведения создавали живописцы (рисунки и акварели И. Е. [Репина](#), В. И. [Сурикова](#), В. А. [Серова](#) и М. А. [Врубеля](#), офорты И. И. [Шишкина](#)). Академич. рисунок вновь приобрёл эстетич. ценность благодаря педагогич. деятельности П. П. [Чистякова](#). В нач. 20 в. энтузиастом литографии был критик и художник С. С. [Глазоль](#), привлёкший к этому виду печатной Г. многих живописцев (в т. ч. А. М. [Васнецова](#), Л. О. [Пастернака](#)). Г. как особый вид иск-ва культивировалась мастерами [«Мира искусства»](#) (А. Н. [Бенуа](#), И. Я. [Билибин](#), М. В. [Добужинский](#), К. А. [Сомов](#), Е. Е. [Лансере](#)). Ученики Д. Н. [Кардовского](#) составили школу неоклассич. направления в рисунке (Б. Д. [Григорьев](#), Н. Э. [Радлов](#), Д. А. [Шмаринов](#), В. И. [Шухаев](#), А. Е. [Яковлев](#), Н. Н. [Куприянов](#)). Романтич. традиции нач. 20 в. продолжали в сериях рисунков и акварелей М. К. [Соколов](#), А. Г. [Тышлер](#), А. В. [Фонвизин](#). В кон. 1910–20-х гг. большое значение приобрели агитац. виды Г., прежде всего сатирич. Г., карикатура, тиражировавшиеся способом трафаретной печати, цветной литографии (В. В. [Маяковский](#), В. Н. [Дени](#), М. М. [Черемных](#), [Кукрыникисы](#), Б. Е. [Ефимов](#), Н. Е. Муратов, В. И. Курдов), и плакат с применением фотомонтажа (В. А. и Г. А. [Стенберги](#), Г. Г. [Клуцис](#), В. Б. Корецкий). Расцвета в 1-й пол. 20 в. достигла печатная Г. – гравюра, литография (ксилографии А. П. [Остроумовой-Лебедевой](#), А. И. [Кравченко](#) и П. А. [Шиллинговского](#), линогравюра И. Н. Павлова, портретная

литография Г. С. [Вере́йского](#), резцовая гравюра Д. И. [Митрохина](#), офорт И. И. [Нивинского](#)). Искусство силуэтного портрета возродила Е. С. [Кругликова](#). Значит. вклад в развитие отеч. Г. 20 в. сделан В. А. [Фаворским](#) – автором ксилографий, линогравюр, рисунков, книжных иллюстраций, создавшим также всеобъемлющую теорию Г. и школу, включающую ряд выдающихся мастеров Г. (А. Д. [Гончаров](#), Ф. И. Константинов, М. И. Пиков и др.). С нач. 1920-х гг. активно развивалась книжная Г., в т. ч. иллюстрация детской книги (Ю. А. [Васнецов](#), В. М. [Конашевич](#), В. В. [Лебедев](#), А. Ф. [Пахомов](#), Н. А. [Тырса](#)), также станковая и журнальная Г. (В. В. Лебедев, А. А. [Дейнека](#), Н. И. Дормидонтов и др.). Диапазон выразит. возможностей Г. расширили художники рус. авангарда, прежде всего П. Н. [Филонов](#) и мастера его школы [аналитического искусства](#), а также К. С. [Малевич](#) и художники его круга (В. М. [Ермолаева](#), Л. М. [Лисицкий](#)). Методы конструктивизма успешно применялись в промышленной (эскизы мебели и одежды А. М. [Родченко](#), В. Ф. [Степановой](#)) и архитектурной Г. (бр. [Веснины](#), И. И. [Леонидов](#), Я. Г. [Чернихов](#)).

Во 2-й пол. 20 в. станковая графика приобрела устойчиво «серийный» характер, позволяющий всесторонне и глубоко раскрыть тему (И. В. Голицын, М. П. Митурич-Хлебников, В. Г. [Старов](#), С. М. Харламов, Г. И. Захаров, Б. Ф. [Французов](#), С. М. Никиреев и др.). Рисунки живописцев 2-й пол. 20 в. традиционно являются значит. вкладом в развитие Г. (работы В. И. [Иванова](#), В. Е. [Полкова](#) и др.). Новые худож. возможности открывает синтез Г. и кинематографа (эскизы С. А. Алимова к мультипликационным фильмам), Г. и телевизионного дизайна (компьютерная графика А. В. Одинцова).

Литература

Лит.: Рудометов М. Д. Опыт систематического курса по графическим искусствам. СПб., 1898. Т. 1; Crane W. Line and form. L., 1900; Клингер М. Живопись и рисунок. СПб., 1908; Радлов Н. Э. Графика. Л., 1926; Сидоров А. А. Рисунки старых мастеров. Техника, теория, история. М.; Л., 1940; он же. Графика. Советское искусство. М., 1949; он же. Рисунок старых русских мастеров. М., 1956; он же. Рисунок русских мастеров. (Вторая пол. XIX в.). М., 1960; Калитина Н. Н. Графика как вид искусства // Искусство и зритель. Л., 1961; Meder J. The mastery of drawing. L., 1978. Vol. 1–2; Leymarie L., Monnier G., Rose B. History of an art: drawing. L., 1979; Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985; Rawson P. Drawing. 2nd ed. L., 1987.