

ОБЗОР ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАФИКИ XV-XVI ВЕКОВ

Астраханцева Юнна Юлиановна

студент, 4 курс кафедры философии и культурологии факультета гуманитарных и социальных наук Оренбургского государственного университета, РФ, г. Оренбург

Коломиец Галина Григорьевна

научный руководитель, д-р филос. наук, проф. кафедры философии и культурологии Оренбургского государственного университета, РФ, г. Оренбург

Важным видом изобразительного искусства является графика. В современное время в мире искусства распространены различные жанры в графическом стиле. Однако хотелось бы рассмотреть историю развития графики и её основные особенности.

Сам термин “*graphein*” означает царапать, а в графике главным инструментом является грифель, который процарапывает. Известно одно из определений этого вида искусства. Оно дано в популярной художественной энциклопедии. «Графика (греч. *graphike*, от *grapho* – пишу, черчу, рисую), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями» [6, с. 188]. В этом определении акцент делается не на инструмент, с которым работает художник, а на результат творческой деятельности в виде рисунка и печатных работ.

Графика, как и живопись, создает свои образы, стремясь поместить их из двухмерного пространства в трехмерное. Однако, по Б.Р. Випперу, отличие между ними в том, что в графике, как правило, используется только два цвета: цвет фона, который в VI века от белого стал переходить и к другим, и цвет контура, который создает сам инструмент. В живописи палитра красок огромна.

Развитие графики началось еще в эпохе палеолита в виде рисунков животных, процарапанных на кости, камне или стенах пещеры, а дальше просматривается в Египетской живописи и античной вазописи. После этого можно проследить графику в виде рисунка в Средние века. Там, этот вид искусства отождествлялся с живописью, и лишь в эпоху Возрождения они начинают отделяться друг от друга. Книжная графика становится популярным видом искусства и используется в качестве иллюстраций различных произведений гуманистов, так как она доступна для понимания широкому зрителю.

Таким образом, выделяется два вида графики: рисунок и печатная графика.

1. В рисунке инструментами, как правило, являются металлический грифель, перо, итальянский карандаш, сангина, которая позволяет передать свет и тень, а также сочетание пера и кисти.
2. Печатная графика выполняется на заказ, для размножения. В печатной графике используется доска, на которую наносится рисунок, инструменты и печатная краска. Так как этот вид предназначен для массового распространения, то получается, что различие между видами графики проявляется во взаимоотношении между художником и живописью. Значит, у печатной графики это не просто рисунок, созданный в нескольких копиях – это искусство, которое живет по своим правилам и нормам, не подходящим для других видов искусства.

Печатная графика, в свою очередь, делится еще на виды:

1. Выпуклая гравюра. Её основное свойство заключается в том, что те места, которые должны оставаться белыми, выдалбливаются. К такому виду относятся: гравюра на дереве – ксилография и гравюра на линолеуме. В гравюре по дереву после нанесения рисунка на дерево с гладко выструганной поверхностью или покрытое мелом он вырезается и выдалбливается специальными ножами и долотцами. Тот же самый принцип применяется к гравюре на линолеуме, единственное, отличие в материале, на который наносится рисунок.
2. Плоская гравюра на камне – литография. Основа её техники заключается в том, что некоторые части изображения покрываются специальным химическим средством, чтобы они могли воспринимать жирную краску. На остальные части изображения краска не ложится.
3. Углубленная гравюра. Основная черта такой гравюры – врезание рисунка в доску, что позволяет при печатании краске держаться в бороздках. Этот вид делится еще на подвиды: механическая гравюра (резцовая гравюра, при которой используется резец или штихель; сухая игла, оставляющая после себя небольшие кромки, которые создают бархатистый эффект; меццо-тинто). При меццо-тинто идет особая подготовка доски. Для достижения шероховатости доски используется инструмент «качалка». Чтобы выразить тени и сгладить шероховатости используют шабер.

Есть также химическая техника (офорт, мягкий лак, акватинта). Техника акватинты, по мнению Виппера, одна из самых сложных. Все потому, что рисунок здесь травится несколько раз для обозначения теней и тонов. Вначале на доске травится контур рисунка, потом доска покрывается грунтом для травления. Там, где места должны быть темными, грунт смывается, а места запыливаются асфальтовым порошком, который плавится с образованием отдельных зерен. В дальнейшем, при соприкосновении с кислотой, это дает шероховатую поверхность. Чтобы сделать более плавные переходы теней используют повторное травление. Техника мягкого лака была придумана только в XVII веке, как разновидность офорта, поэтому мы не будем останавливаться на ней. А вот техника офорта представляет наибольший интерес.

Офорт заключается в том, что по дереву рисунок одновременно прорезывается и травится кислотой. После того, как доска согрелась, её покрывают грунтом, что не может разъесться кислотой. Дальше доска подвергается копчению, и в результате, на полученном темном фоне художник уже прорезывает поверхность с помощью острых игл.

Одним из ярких графиков техники офорта является Жак Калло (ок. 1592–1635). Он принадлежит к художникам *peintres de la realite*, что значит, живописцы реальности. «Калло – своеобразный мастер гротеска, запечатлевший в гравюрах не только характерный типаж французской и итальянской толпы, но и драматические сцены войн, смертные казни, пожаров, нищеты – бедствий, которые были участью большинства, но о которых считалось неприличным и невозможным говорить на языке официального искусства» [4, с. 348]. Всего Калло создал по разным источникам от девятисот до более тысячи пятисот гравюр. Кроме того, значение Калло в искусстве велико еще и потому, что он развил технику офорта. Он основал метод «перекрытия», что означает повторное травление для достижения более плавного перехода от света к тени для обозначения перспективы.

Калло творил при королевском дворе во Франции. Калло умело сочетает в своих работах пережитки маньеризма и новые, реалистические тенденции, а также в некоторых гравюрах даже элементы фантастики. Известны его серии гравюр 1622 г. – «Балли» («Танцы»), «Гобби» («Горбуны»), серия «Каприччи» 1617 г., серия «Нищие» 1622 г. В художественной энциклопедии написано, что новаторство Калло в том, что его маленькие фигуры, изображенные на дальнем плане все равно тщательно прорисованы. Кроме того, на своих небольших графических листах мастер создает огромную панораму, потому что художник наблюдает за происходящим как бы с большого расстояния. Это позволяет ему и зрителям наблюдать за огромными массами людей в совершенно разных сюжетах.

Человек во времена Калло находился в поиске себя и, по сути, ощущал себя малым в огромном мире. Такое восприятие себя началось еще с позднего Возрождения. Поэтому темы некоторых композиций Калло приобретают трагическую окраску. «Такова, например, гравюра

«Мученичество св. Себастьяна» (илл. 178). Трагическое начало в этом произведении заключено не только в его сюжетном решении – художник представил многочисленных стрелков, спокойно и расчетливо, как по мишени на стрельбище, выпускающих стрелы в привязанного к столбу Себастьяна, – но и в том чувстве одиночества и бессилия, которое выражено в осыпаемой тучей стрел крошечной, трудно различимой фигурке святого, словно затерявшейся в огромном безграничном пространстве» [2, с. 186–188].

Кроме названных работ, к периоду творчества зрелой поры относится, и его серия «Цыгане». Калло предстает здесь как выдающийся бытописатель. Остро и метко характеризуются персонажи, многочисленные детали просматриваются досконально даже вдаль. «Контраст больших фигур переднего плана с резко уменьшенным на заднем, типичным для мастера, создает впечатление неограниченного, уходящего в глубь пространства, расширенного почти до фантастических пределов» [5, с. 9]. Пиком творчества Калло являются офорты «Бедствия войны», где у Калло явно виден дуализм в передаче жизни и ирреальность, где виден контраст в масштабе между отдаленными и приближенными предметами. Получается, что Калло был мастером фантасмагории, сумевший запечатлеть социальные проблемы и контрасты жизни.

Виппер дает следующую трактовку работ Жана Калло: «Вместе с тем искусство Калло теснейшим образом связано с театром, со сценической действительностью – не только потому, что Калло часто изображал театральные представления и актеров, но и потому, что сама композиция его всегда имеет характер сценической площадки и сценического эпизода» [1; 54].

Таким образом, мы выяснили, что становление графики началось еще в первобытное время, однако в итоге появилось два направления: рисунок и печатная графика. В печатной графике используется несколько техник, которые и определяют её подвиды. Один из ярких представителей этого направления был мастер офорта Жан Калло, который сумел внести новшества в технику офорта, а также в композиционное и сюжетное построение своих гравюр.

Список литературы:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер, – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.
2. Всеобщая история искусств / Под редакцией Ю.Д. Колпинского, Е.И. Ротенберга. – М.: Искусство, 1963. – Т. 4, 1007 с.
3. Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики / Н.Э. Гилберт, Г. Кун, – СПб.: Алетейя, 2000. – 653 с.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева, – М.: Галарт, 2000 – 632 с. ISBN 5-269-00980-3.
5. Западноевропейская гравюра XV–XVIII веков / каталог выставки из собрания государственного Эрмитажа. – М.: Типография Министерства культуры СССР, 1986. – 51 с.
6. Популярная художественная энциклопедия / Под редакцией А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – Т. 1, 447 с.