

УДК 75.049.6(075.8)
ББК 85.15я73-1
Б53

Рецензенты:

Ректор Московского государственного академического
художественного института им. В.И. Сурикова,
Действительный член Российской академии художеств, профессор
А.А. Любавин;

Проректор Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова, доктор искусствоведения, профессор
А.Н. Лаврентьев

Бесчастнов Н.П.

Б53 Сюжетная графика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика» / Н.П. Бесчастнов. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. — 399 с.; ил.; 32 с. цв. ил. : ил. — (Изобразительное искусство).

ISBN 978-5-691-01873-2.

Агентство СІР РГБ.

В учебном пособии рассмотрены история, теория и практика сюжетной графики. Особое внимание уделено описанию эволюции основных групп сюжетных композиций, встречающихся в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Дан обзор графических материалов и техник их использования.

Пособие адресовано студентам высших учебных заведений изобразительного искусства. Оно может быть полезно студентам вузов декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также всем, кто интересуется художественным творчеством.

УДК 75.049.6(075.8)

ББК 85.15я73-1

ISBN 978-5-691-01873-2

© Бесчастнов Н.П., 2012

© ООО «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС», 2012

Оглавление

| | |
|--|----|
| <i>К студентам!</i> | 3 |
| <i>Введение</i> | 5 |
| Глава I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ СЮЖЕТНОЙ ГРАФИКИ | 11 |
| 1. Становление и начало развития сюжетных графических изображений | 11 |
| 2. Сюжетная графика XV—XVIII веков | 16 |
| 3. Сюжетная графика XIX века | 26 |
| 4. Новаторство в сюжетной графике XX века | 34 |
| Глава II. СЮЖЕТНАЯ ГРАФИКА СТРАН ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА | 40 |
| 1. Сюжетная графика в искусстве старого Китая | 40 |
| 2. Сюжетная графика Японии XVII—XVIII веков | 44 |
| Глава III. РУССКАЯ СЮЖЕТНАЯ ГРАФИКА | 49 |
| 1. Становление русской сюжетной графики | 49 |
| 2. Сюжетные изображения в русской графике XVIII—XX веков | 52 |
| 3. Сюжетная графика художников круга «Мир искусства» | 58 |
| 4. Советская сюжетная графика 1910—1960-х годов | 64 |
| 5. Сюжетные поиски в российской графике последней трети XX и начала XXI века | 75 |
| Глава IV. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖАНРОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ | 87 |
| 1. Выдающиеся события из жизни Западной Европы в живописи и графике XVI—XIX веков | 87 |
| 2. Исторический жанр в русском искусстве | 96 |

| | |
|--|-----|
| Глава V. БАТАЛЬНАЯ ГРАФИКА | 107 |
| 1. Сцены битв в искусстве Древнего мира | 107 |
| 2. Батальные сцены в западноевропейском искусстве XV—XX веков | 111 |
| 3. Изображение войны в русском графическом искусстве. Станковая графика и плакат | 118 |
| Глава VI. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЖАНРОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА | 126 |
| 1. Западноевропейские мифологические жанровые композиции и религиозная графика | 126 |
| 2. Русские графические композиции XVI—XIX веков со сценами из истории христианства, жизни церкви и мифологии | 139 |
| 3. Русские мифологические и сказочные графические композиции конца XVIII—XX веков | 142 |
| Глава VII. БЫТОВОЙ ЖАНР | 151 |
| 1. Становление и развитие бытового жанра в искусстве | 151 |
| 2. Бытовой жанр в изобразительном искусстве Западной Европы | 153 |
| 3. Бытовой жанр в русской станковой графике и иллюстрации | 160 |
| Глава VIII. СЦЕНЫ ОХОТЫ В ГРАФИКЕ | 171 |
| 1. Древнейшие изображения сцен охоты в искусстве | 171 |
| 2. Охотничьи композиции в западноевропейском искусстве | 174 |
| 3. Охотничья тема в русском искусстве | 177 |
| Глава IX. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕМАТИКА В ГРАФИКЕ | 186 |
| 1. Становление и развитие темы труда в искусстве | 186 |
| 2. Отражение труда в западноевропейском и русском реалистическом искус- стве XIX века. Трудовые процессы в демократической графике XX века | 189 |
| 3. Трудовые процессы и люди труда в российской графике XX века | 194 |
| Глава X. СПОРТИВНАЯ ТЕМАТИКА В ГРАФИКЕ | 202 |
| 1. Спортивные композиции в искусстве Древнего мира | 202 |
| 2. Графические изображения спортивных соревнований в европейском искусстве | 204 |
| 3. Графические изображения спортивных мероприятий в Советской России .. | 208 |

| | |
|--|-----|
| Глава XI. ДЕТСКАЯ ТЕМАТИКА В ЖАНРОВОЙ ГРАФИКЕ | 215 |
| 1. Изображения детей в искусстве Древнего мира и западноевропейской живописи и графике | 215 |
| 2. Детская тематика в русской книжной иллюстрации советского и постсоветского времени. | 222 |
| Глава XII. ЛЮБОВНАЯ ГРАФИКА | 231 |
| 1. Тема любви в искусстве Древнего мира и европейской графике и живописи XVI—XIX веков. | 231 |
| 2. Тема любви в графике конца XIX—XX веков | 239 |
| Глава XIII. СЮЖЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКЕ. | 247 |
| 1. Сюжетность в современной рекламе | 247 |
| 2. Сюжетные композиции в плакате | 250 |
| 3. Сюжетные изображения в журнальной и газетной рекламе и пропаганде | 254 |
| 4. Сюжетные изображения в экслибрисах, эмблемах и товарных знаках | 256 |
| Глава XIV. СЮЖЕТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ. | 261 |
| 1. Сюжетные композиции на изделиях из керамики и стекла | 262 |
| 2. Сюжетная графика на античных текстильных изделиях, текстиле Востока, Византии, средневековой Европы и эпохи Возрождения | 269 |
| 3. Сюжетная графика на текстильных изделиях XVIII—XIX веков | 272 |
| 4. Сюжетный текстиль XX века | 276 |
| Глава XV. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СЮЖЕТНОЙ ГРАФИКИ | 282 |
| 1. Геометрия пространственных построений на плоскости | 282 |
| 2. Светотень | 291 |
| 3. Цвет и колорит | 293 |
| Глава XVI. КОМПОЗИЦИЯ В СЮЖЕТНОЙ ГРАФИКЕ. | 299 |
| 1. Принципы композиции | 299 |
| 2. Однофигурные композиции | 306 |
| 3. Двухфигурные композиции | 319 |
| 4. Многофигурные композиции. | 325 |

| | |
|--|-----|
| Глава XVII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЮЖЕТНОЙ ГРАФИКИ | 341 |
| 1. Основы методики исполнения сюжетной графики | 341 |
| 2. Исполнение эскизов-набросков | 342 |
| 3. Исполнение набросков-этюдов | 344 |
| 4. Проработка основного эскиза | 347 |
| 5. Законченные графические листы | 350 |
| 6. Набросочность изображений в законченных графических композициях | 353 |
| Глава XVIII. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ ГРАФИКИ | 358 |
| 1. Рисовальные материалы и техники их использования | 358 |
| 2. Гравюра и литография | 366 |
| 3. Фотография | 382 |
| 4. Компьютерная графика | 387 |
| <i>Заключение</i> | 389 |
| <i>Литература</i> | 391 |