

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