

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Лекция 1. Композиция на свободную тему

ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие композиции
2. Построение композиции
3. Принципы композиции
4. Типы композиции

1. Композиция в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей.

Композиция - важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Она объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д.).

Композиция - важнейшее средство построения целого. Под композицией мы понимаем целенаправленное построение целого, где расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением и гармонией целого.

Законченное произведение также называют композицией, например, произведение живописи - картину, музыкальное произведение, балетный спектакль из связанных между собой единой идеей номеров, состав металлических сплавов, духов и проч.

Композиция отсутствует в хаотическом нагромождении предметов. Отсутствует и там, где содержание однородно, однозначно, элементарно. И, наоборот, композиция необходима любой целостной структуре, достаточно сложной, будь то произведение искусства, научный труд, информационное сообщение или организм, созданный природой.

Композиция обеспечивает логичное и красивое расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме и делая доходчивым содержание.

Без осмысления композиционного построения как средства организации материала невозможно ни выносить суждение о произведениях искусства, ни тем более, создавать их.

Задачей композиционного построения произведения является распределение материала будущего произведения таким образом и в такой последовательности, в такой взаимосвязи частей произведения, чтоб наилучшим образом выявить смысл и назначение произведения и создать выразительную и гармоничную художественную форму.

Существуют два способа художественного видения при организации композиции:

1) Обращение внимания на отдельный предмет как доминанту всей композиции и восприятия остального только по отношению к нему. В этом случае окружающая среда видится так называемым боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания и работая на него.

2) Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного - это единый ансамбль.

Основные правила

Не может быть композиции, если нет порядка. Порядок определяет место каждой вещи и вносит ясность, простоту и силу воздействия.

Начинайте с поиска цвета фона, он должен быть спокойным и подчеркивать выразительность предметов. Не забывайте о свете, правильном и выразительном освещении предметов.

Из предметов ничего не должно быть лишнего. Остерегайтесь пестроты. В композиции целесообразно иметь не более четырех основных цветов. Компоновку начинайте с того, что очертите прямоугольник, определяющий формат будущего рисунка, например, стены с

прилежающими предметами. Сделайте в карандаше первоначальный набросок предметов. Определите масштаб изображаемых предметов. Определите окончательное соотношение цветов в композиции.

2. Построения композиции

1. Выбор характерных элементов композиции:

- объединение по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре;
- выявление наиболее важной однородности, которую необходимо подчеркнуть в композиции;
- включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение.

2. Соблюдение закона ограничения (не больше трех) в:

- материале,
- деталях;
- цвете;
- форме.

3. Основа живой композиции - неравносторонний треугольник. Основа статичной композиции — симметрия. Например, в крупной витрине магазина целесообразно цветовые концентрации (пятна) повторить три раза.

4. Группировка элементов с учетом того, что выбранный материал располагают не смешанной кучей, а объединив в группы по два, три элемента. Например: три свечи или три предмета гарнитура (софа и два кресла).

5. Обеспечение свободного пространства между группировками, дабы не терялась красота отдельных частей композиции в плотном расположении.

6. Подчеркивание субординации (соподчинения) между группировками. Например, на почетное видное место помещают наиболее важные по значению элементы, чтобы направить взгляд посетителя сначала на них, а затем на менее важные (ценные).

7. Взаимосвязь между группировками и внутри их достигается линией, пластикой, а также, когда одни элементы обращены вполборота к другим элементам и к зрителю (закон сцены).

8. Объемность, стереоскопичность, перспектива достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы.

9. Соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

10. Следование естественному положению предметов, а также росту, движению, развитию. Например, растительный материал располагается так, как он мог бы расти.

11. Эксперимент — залог успеха в творчестве. Старайтесь после создания композиции сразу не останавливаться, попробуйте что-то изменить.

3. Принципы композиции

Принцип доминанты

Для того чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может состоять из нескольких элементов или одного большого, это может быть и свободное пространство - композиционная пауза.

Варианты организации доминанты:

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках.

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы.

3. Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот.

4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот: среди более крупных элементов располагается мелкий, который также будет резко отличаться и доминировать. Можно подчеркнуть это еще и тоном или цветом.

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами.

Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой подчиненным первому, чтобы не возникало спорной ситуации или не появлялось ощущение неопределенности.

При организации доминанты важно учитывать законы визуального восприятия плоскости - доминанта всегда располагается в активной части, т.е. ближе к геометрическому центру композиции.

Принцип динамизма

Для достижения выразительности в декоративной композиции немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости.

Возможно ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов, меры сложности, цветовой или тональной насыщенности, степени графической или декоративной обработки формы).

В зависимости от расположения фигур композиция может быть статичной или динамичной. В первом случае элементы располагаются симметрично относительно осей формата. Во втором случае возможны следующие варианты:

1. При одинаковости мотивов динамичность достигается за счет различного расстояния между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других. Происходит это по одному параметру - расстоянию.

2. Элементы одинакового мотива имеют различные размеры и располагаются на разном расстоянии друг от друга. Динамичность достигается благодаря контрасту по трем параметрам: расстоянию между элементами, их размерам и поворотам.

Движение в картине не присутствует реально, а воспринимается сознанием, являясь реакцией зрительного аппарата, движением глаз, вызванным теми или иными зрительными впечатлениями. Даже если на картине изображено статическое состояние, симметричная композиция, устойчивая и неподвижная, в ней есть движение, ибо детали, элементы художественной формы всегда выражают движение, их цветовые и тоновые отношения, взаимодействие линий и форм, контрасты, напряженность вызывают сильные зрительные импульсы, следовательно, ощущение движения, жизни.

Принцип равновесия

Всякая правильно построенная композиция является уравновешенной. Равновесие - это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Его местонахождение не вызывает сомнения и желания передвинуть его по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон.

Количественное соотношение тональных и цветовых контрастов левой и правой частей композиции должно быть равным. Если же в одной части число контрастных пятен больше, необходимо усилить контрастные отношения в другой части, либо ослабить контрасты в первой. Можно изменить очертания предметов, увеличив периметр контрастных отношений.

Равновесие бывает 2 видов:

Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы.

Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

Уравновешенность частей в картине - первостепенное требование композиционного построения - означает расположение изобразительного материала вокруг воображаемой оси симметрии таким образом, чтобы правая и левая стороны находились в равновесии. Это требование к композиции восходит, как уже говорилось прежде, к всеобщему закону тяготения, определяющему психологическую установку в восприятии равновесия.

Принцип гармонии

Гармония осуществляет связь между всеми элементами произведения - примиряет противоречия между формой и содержанием, между материалом и формой, между предметом и пространством и прочими элементами формы, сводя все воедино в единое композиционное целое.

При решении вопросов равновесия в композиции важно местоположение элементов: от того, в какой части композиции размещается предмет, зависит его вес. Элемент, находящийся в центре композиции или близко к нему, либо расположенный на вертикальной центральной оси композиционно весит меньше, чем элемент, находящийся вне этих основных линий.

Рассмотрим примеры компоновки в формате плоскости. Предмет, расположенный в верхней части композиции, выглядит легче того, что помещен внизу.

Предмет справа от центра кажется тяжелее. Это связано с тем, что левое полушарие головного мозга доминирует над правым. Сначала мы видим левую часть композиции, потом глаз передвигается вправо, т.е. на левой части композиции он задерживается меньше, нежели на правой.

Предмет, изображенный в перспективном измерении, кажется тяжелее, нежели тот же предмет во фронтальном изображении.

При установлении равновесия в композиции большую роль играет форма объекта. Правильная форма выглядит тяжелее, чем неправильная.

Принцип единства

Основной принцип, обеспечивающий целостность произведения. Благодаря этому принципу сложное выглядит не как конгломерат из разрозненных частей, а как связанное целое. Композиция выступает как система внутренних связей, объединяющая все компоненты формы и содержания в единое целое.

Принцип группировки

Чтобы целое было воспринято, необходима определенная последовательность в восприятии частей. Эта последовательность обеспечивается благодаря группировке родственных или контрастирующих элементов.

Части целого составляют группы, связанные друг с другом по признакам подобия или по контрасту. Тот же принцип повторяется и внутри каждой из групп (подобие или контраст), возникает ритм, пронизывающий насквозь все произведение. Все эти группы перекликаются между собой всеми своими элементами, так, что целое повторяется в его частях, а часть в целом. Благодаря группировке элементов и частей происходит последовательное восприятие частей целого, и в тоже время целое воспринимается единовременно и цельно.

Восприятие

Линии обладают эмоциональным воздействием на человека: горизонтальная вызывает чувство покоя, ассоциируясь с линией горизонта; вертикальная - передает стремление вверх; наклонная - вызывает неустойчивое положение; ломаная - ассоциируется с неуравновешенностью настроения, характера, некоторой агрессивностью; волнообразная линия - это струящаяся линия движения, но различной скорости (в зависимости от направления: вертикального, наклонного или горизонтального). Спиральная линия показывает вращательное движение в развитии.

Существуют понятия "вялая линия", "напряженная линия", "динамичная линия". Так с помощью той или иной линии человек может передавать свое эмоциональное состояние. Выразительное качество линий широко используется дизайнером при решении композиционных задач, а также в декоративном оформлении интерьера и предметов обихода.

Зрительное восприятие зависит от эмоциональных импульсов, которые возникают в глазу, когда взгляд скользит по изображению. Каждый поворот, то есть смена направлений, линий, их пересечение связаны с необходимостью преодолеть инерцию движения, возбуждающе действуют на зрительный аппарат и вызывают соответствующую реакцию. Картина, где много пересекающихся линий и образуемых ими углов, вызывает чувство

беспокойства, и наоборот, там, где глаз спокойно скользит по кривым, или движение имеет волнообразный характер, возникает ощущение естественности, умиротворенности.

Положительная реакция возникает, когда нервные клетки зрительного аппарата испытывают состояние активного отдыха. Некоторые геометрические структуры и формы вызывают подобное состояние. К ним относятся, например, предметы, построенные по пропорциям "золотого сечения".

Симметрия связана с чувством равновесия и обусловлена законом тяготения. Асимметрия, т. е. нарушение симметрии, вызывает эмоциональный импульс, который сигнализирует о возникновении изменений, движения. Движение же - форма существования материи, "движение есть жизнь".

Ведущая роль доминанты, главного участка, центра изображения связана с особенностями направленного и периферического зрения, благодаря которым мы различаем детали только вокруг точки фиксации. Эта способность, обусловленная неравномерным строением сетчатки, не только позволяет выделить нужные сведения из прочих, но в художественном композиционном произведении диктует весь строй картины.

Ритм - важнейшее средство организации художественного произведения, необходимость все подчинить ритму в композиции связана с биологической потребностью. Ритм - форма движения и органически присущ материи как ее свойство. Все, что движется, развивается, функционирует в природе и в человеческой деятельности - подчинено ритму.

Ритмическое чередование различных ощущений вызывает положительные эмоции. Длительное однообразное состояние или однородные впечатления, наоборот, угнетают психику. Таким образом, необходимость смены состояний, впечатлений, напряжения и расслабления и т.д. заложена в биологической природе человека. Очевидно та же потребность лежит в основе и другого явления - контраста, связанного с усилением зрительных импульсов в пограничных зонах, чем сильнее импульс, тем резче контрастируют формы. Контраст - одно из самых сильных выразительных художественных средств.

4. Типы композиции

Замкнутая композиция

Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы опять к фокусу, то есть стремится с любого места композиции к ее центру.

Отличительной чертой замкнутой композиции является наличие полей. В этом случае целостность изображения проявляется в буквальном смысле — на каком-либо фоне композиционное пятно имеет четкие границы, все композиционные элементы тесно связаны между собой, пластически компактны.

Открытая композиция

Заполненность изобразительного пространства при открытой композиции может быть двоякой. Или это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне картины, или это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком случае отсутствует затягивание взгляда к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы картины с некоторым домысливанием не изображенной части.

Открытая композиция центробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. Она может быть весьма сложной, но всегда в конечном итоге уходящей от центра. Нередко и сам центр композиции отсутствует, вернее, композиция складывается из множества равноправных мини-центров, заполняющих поле изображения.

Симметричная композиция

Основная черта симметричной композиции — равновесие. Симметрия отвечает одному из самых глубоких законов природы — стремлению к устойчивости. Строить симметричное

изображение легко, достаточно только определить границы изображения и ось симметрии, затем повторить рисунок в зеркальном отражении. Симметрия гармонична, но если всякое изображение делать симметричным, то через некоторое время мы будем окружены благополучными, но однообразными произведениями.

Художественное творчество настолько далеко выходит за рамки геометрической правильности, что во многих случаях надо сознательно нарушать симметрию в композиции, иначе трудно передать движение, изменение, противоречие. В то же время симметрия, как алгебра, поверяющая гармонию, всегда будет судьей, напоминанием об изначальном порядке, равновесии.

Асимметричная композиция

Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, формотворчество в них свободнее, однако нельзя думать, что асимметричность снимает проблему уравновешенности. Наоборот, именно в асимметричных композициях авторы уделяют особое внимание уравновешенности как неперемому условию грамотного построения картины.

Статичная композиция

Устойчивые, неподвижные, часто симметрично уравновешенные, композиции этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе не иллюстративное описание, не событие, а глубину, философию.

Динамичная композиция

Внешне неустойчивый, склонный к движению, асимметрии, открытости, этот тип композиции

прекрасно отражает наше время с его культом скорости, напора, калейдоскопичности жизни, жадной новизны, со стремительностью моды, с клиповым мышлением. Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность; но будет большой ошибкой считать простую небрежность в работе динамикой, это совершенно неравнозначные понятия. Динамичные композиции сложнее и индивидуальнее, поэтому требуют тщательного продумывания и виртуозного исполнения.

Статичные композиции почти всегда бывают симметричными и часто замкнутыми, а динамичные — асимметричными и открытыми. Но так бывает не всегда, жесткой классификационной связи между парами не просматривается, более того, определяя композиции по другим исходным критериям, приходится создавать еще один ряд, который для удобства будем называть уже не типами, а формами композиции, где определяющую роль играет внешний вид работы.

Формы композиции

Все дисциплины проективного цикла, от начертательной геометрии до архитектурного проектирования, дают понятие элементов, составляющих форму окружающего мира:

- точка;
- линия;
- плоскость;
- объемная поверхность;
- пространство.

Используя эти понятия, легко классифицировать формы композиции. Надо только иметь в виду, что изобразительное искусство не оперирует математическими объектами, поэтому точка как геометрическое место пространства, не имеющее размеров, не может быть формой композиции. У художников точкой могут быть и круг, и клякса, и любое сосредоточенное вокруг центра компактное пятно. Те же замечания касаются и линии, и плоскости, и трехмерного пространства. Таким образом, формы композиции, названные так или иначе, не являются определениями, а лишь приблизительно обозначаются как нечто геометрическое.

Точечная (центрическая) композиция

У точечной композиции всегда проглядывается центр; он может быть центром симметрии в буквальном смысле или условным центром в несимметричной композиции, вокруг

которого компактно и примерно равноудаленно располагаются композиционные элементы, составляющие активное пятно. Точечная композиция всегда центростремительна, даже если части ее как бы разбегаются от центра, фокус композиции автоматически становится главным элементом, организующим изображение. Значение центра наиболее подчеркивается в круговой композиции.

Точечной (центрической) композиции присущи наибольшая целостность и уравновешенность, она легко строится, весьма удобна для освоения первых профессиональных приемов сочинения.

Линейно-ленточная композиция

В теории орнамента расположение повторяющихся элементов вдоль прямой или изогнутой незамкнутой линии называется трансляционной симметрией. В общем случае ленточная композиция совсем необязательно должна состоять из повторяющихся элементов, но ее общее расположение обычно вытянуто в каком-либо направлении, что предполагает наличие воображаемой осевой линии, относительно которой строится изображение. Линейно-ленточная композиция является незамкнутой и часто динамичной. Формат изобразительного поля допускает относительную свободу, здесь изображение и поле не так жестко привязаны друг к другу по абсолютным размерам, главное — вытянутость формата.

В ленточной композиции нередко маскируется второй из трех главных признаков композиции — подчиненность второстепенного главному, поэтому в ней очень важно выявить главный элемент. Если это орнамент, то в повторяемых элементах, распадающихся на отдельные мини-изображения, повторяется и главный элемент. Если же композиция одномоментная, то главный элемент не маскируется.

Плоскостная (фронтальная) композиция

Само название предполагает заполненность изображением всей плоскости листа. Такая композиция не имеет осей и центра симметрии, не стремится стать компактным пятном, она не имеет ярко выраженного одиночного фокуса. Плоскость листа (целиком) и определяет целостность изображения. Фронтальная композиция часто используется при создании декоративных произведений — ковров, росписей, орнаментов тканей, а также в абстрактной и реалистической живописи, в витражах, мозаике. Эта композиция тяготеет к открытому типу. Не следует считать плоскостную (фронтальную) композицию только такой, в которой видимая объемность предметов исчезает и заменяется плоскими цветовыми пятнами. Многоплановая реалистическая картина с передачей пространственных и объемных иллюзий по формальной классификации относится к фронтальной композиции.

Объемная композиция

Было бы очень большой смелостью назвать какую-либо картину объемной композицией. Эта композиционная форма выходит в трехмерные виды искусств — скульптуру, керамику, архитектуру и т. д. Ее отличие от всех предыдущих форм состоит в том, что восприятие произведения происходит последовательно из нескольких точек наблюдения, во многих ракурсах. Целостность силуэта имеет равноценное значение в различных поворотах. Объемная композиция включает в себя новое качество — протяженность во времени; она рассматривается с разных сторон, не может быть охвачена единым взглядом полностью. Исключение составляет рельеф, являясь промежуточной формой, в которой объемная светотень играет роль линии и пятна.

Объемная композиция весьма чувствительна к освещенности произведения, причем основную роль играет не сила света, а его направленность. Рельеф должен быть освещен скольльзящим, не лобовым светом, но этого мало, надо еще учитывать, с какой стороны должен падать свет, так как от смены направления теней вид произведения совершенно меняется.

Объемную композицию создает автор, а завершает ее освещенность.

Пространственная композиция

Пространство формируют архитекторы и в некоторой степени дизайнеры. Взаимодействие объемов и планов, технологии и эстетики, которыми оперируют архитекторы,

не является прямой задачей изобразительного искусства, но пространственная композиция становится объектом внимания художника в том случае, если она строится из объемных художественно-декоративных элементов, каким-либо образом расположенных в пространстве. Например, это сценическая композиция, включающая в себя декорации, бутафорию, мебель и т. д., или выставочные комбинации декоративных элементов в залах или витринах. Во всех этих композициях активно используется пространство между предметами.

Как и в объемной композиции, здесь большую роль играет освещение. Игра света и тени, объема и цвета может кардинально изменить восприятие пространственной композиции.

Нередко путают пространственную композицию как форму с картиной, передающей иллюзию

пространства. В картине нет реального пространства, по форме это плоскостная (фронтальная) композиция, в которой расположение цветowych пятен последовательно как бы удаляет предметы от зрителя в глубину картины, но само построение изображения идет по всей плоскости.

Комбинация композиционных форм

В реальных конкретных произведениях формы композиции в чистом виде встречаются не всегда. Как вообще все в жизни, композиция картины или изделия использует элементы и принципы разных форм. Лучше и точнее всего отвечает чистой классификации орнамент. Кстати, именно орнамент был той основой, на которой прежде всего выявились закономерности и формы композиции. Станковая картина, монументальная роспись, сюжетная гравюра, иллюстрация часто не вписываются в геометрически упрощенные формы композиции. В них, конечно, нередко проглядывают и квадрат, и круг, и лента, и горизонтали, и вертикали, но все это — в сочетании друг с другом, в свободном движении, в переплетении.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов:

1. Дать понятие композиции:

- точка;
- линия;
- плоскость;
- объемная поверхность;
- пространство.

2. Привести примеры открытой и замкнутой композиции

Литература: [5; 6; 7; 8; 9]

Лекция 2. Современная тема из нескольких фигур

1. Приемы композиции

2. Средства и инструменты в композиции

1. Приемы композиции

Существуют формальные и в то же время реальные приемы композиции и соответствующие им средства, которыми художник пользуется в процессе создания произведения.

1. Группировка

Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточие элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению — все по силам

группировке. Любая картина прежде всего содержит элементы, так или иначе размещенные относительно друг друга.

Группировка вовлекает в композицию и пробелы, то есть расстояния между элементами. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру — словом, все, что зрительно отличается одно от другого.

2. Наложение и врезка

По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур. Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Особенно эффектно этот прием выглядит тогда, когда одновременно используется изменение цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

3. Членение

В скульптуре есть два практических метода работы. По первому методу глина частями накладывается на каркас и постепенно наращивается до нужной формы. По второму методу берется приблизительно общая масса фигуры и затем убирается вся лишняя глина, форма как бы освобождается от ненужных масс. Нечто подобное происходит и при рождении композиции. Группировка и наложение аналогичны первому методу скульптора, а членение напоминает второй метод, то есть прием членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности.

Членение — вторичный прием, он, в общем-то, является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Типичный пример построения композиции с помощью членения — живописные полотна Филонова. В них каждый фигуративный элемент композиции разбивается на ряд цветовых пятен, что придает работе особое своеобразие, и с точки зрения композиции картина воспринимается прежде всего как совокупность этих ячеек цвета, а уж потом — как изображение фигур и предметов. Прием членения широко применяется в архитектуре от античных ордеров и готических храмов до конструктивизма двадцатого века.

2. Средства и инструменты в композиции

Независимо от конкретных художественных задач, жанров, манер, образов, нравственных посылок, художник при создании композиции использует всего несколько формальных приемов. Бесконечно широкий диапазон конкретных результатов обеспечивают те средства, те инструменты композиции, которые, оставаясь формальными, являются уже носителями эстетических категорий, отвечают нашему чувственному восприятию мира. Это и ритм, и контраст, и цвет, и чувство пропорции, и другие проявления нашего осознания порядка в природе.

1. Формат

В подавляющем большинстве картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата — вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиций, как центровая, скорее всего потребуют квадратного поля, линейно-ленточная — активно вытянутого формата, фронтально-плоскостная в зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой формат. Формат, если он задан заранее, непосредственно становится одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают как бы зародыш композиционной идеи. Кроме прямоугольного, формат может быть овальным, круглым, многоугольным и вообще любым, в зависимости от этого меняются и композиционные задачи.

2. Масштаб и пропорции

Если рассматривать масштаб внутри композиции, то соотношение между элементами регулируется пропорцией. Широко известно золотое сечение, то есть такое пропорциональное соотношение между элементами, когда целое относится к большей части, как большая часть относится к меньшей, воспринимается гармоничным не только по ощущению, но и логически.

Не всякое соотношение размеров согласуется друг с другом, поэтому внутренний масштаб и пропорция — весьма тонкое средство композиции, основанное на интуиции.

Масштаб и пропорция являются главными средствами передачи перспективы — уменьшение элементов в глубину картины создает ощущение пространства.

3. Ритм и метр

Ритм по определению — это равномерное чередование элементов. Так как мы говорим о композиции, то особенно нужно отметить равномерность чередования. Равномерность — наиболее простая, маршеобразная форма ритма. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом «метр» (отсюда — метроном). Самый примитивный, равнодушный и холодный метр — когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и, соответственно, сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются.

В таком случае возможны варианты:

- чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется;
- расстояния между элементами не носят закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без явной метрики.

Второй вариант имеет больше возможностей, хотя и труднее строится, — это делает композицию внутренне напряженной, с большей тайной.

Ритм как средство композиции часто применяется в сочетании с пропорцией: тогда элемент не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью (орнамент) или свободно.

4. Контраст и нюанс

Вообще говоря, контраст — близкий родственник ритма. Соседство резко отличающихся друг от друга элементов (по площади, цвету, светотени, форме и т. д.) аналогично ритмическому чередованию. Контрастность придает композиции выразительную мощь, с помощью контраста легко выделить главные элементы, контраст расширяет динамический диапазон композиции. Однако в слишком резких контрастах таится опасность нарушения целостности композиции, поэтому альтернативным средством выступает нюанс — успокоенный, снивелированный контраст.

Нюанс, создавая целостность, в какой-то момент может не оставить ничего от контраста, превратить композицию в вялую монотонность. Во всем нужно чувство меры. Напомним, что в Древней Греции это считалось показателем умственного развития человека.

5. Цвет

Три стандартных качества цвета — тон (собственно цвет), насыщенность и светлота — тесно связаны с непервичной, но для композиции очень важной характеристикой — яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста.

Когда композиция строится в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромии или близких тонах, то различие в светлоте тоже желательно уменьшить. Эта ситуация весьма сходна с такими средствами композиции, как контраст или нюанс.

Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона как бы приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Таким образом, только с помощью цвета можно передавать пространство. Цвет как средство композиции присутствует буквально в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм. Вездесущность цвета дает ему право считаться универсальным и необходимым (то есть цвет нельзя обойти) средством композиции.

6. Композиционные оси

Речь идет не только об осях симметрии в ленточных композициях, являющихся всего лишь частным случаем композиционных осей, а в большей степени о тех направлениях развития композиции, которые ведут взгляд зрителя, создавая впечатление движения или покоя. Эти оси

могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уводящими в глубину картины). Вертикальная направленность дает торжественность, устремленность к духу, горизонтальность как бы демонстрирует зрителю неспешное движение, диагональность наиболее динамична, она подчеркивает развитие. Особое место занимают перспективные оси. С одной стороны, они отвечают природному свойству глазного аппарата, воспринимающего предметы сходящимися в точку с удалением от зрителя в бесконечность, а с другой стороны, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события. Во взаимодействии с другими средствами композиции оси часто выступают и в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи.

7. Симметрия

Есть такая французская поговорка: если не знаешь, как соврать, говори правду. У художников по аналогии с этой поговоркой есть правило: если не знаешь, как построить композицию, делай симметрию. Как средство композиции по эффективности и простоте симметрия не знает себе равных, потому что она изначально уравновешенна и целостна, кроме того, не требует никаких специальных творческих усилий: достаточно отразить зеркально одно в другом — и композиция готова. Другое дело, уместно ли это средство в конкретном произведении, но формально оно беспроигрышно.

8. Стиль и стилевое единство

Здесь имеется в виду стиль индивидуальный, в пределах одной композиции. Устойчивые особенности изображения элементов и их взаимосвязь составляют стилевое единство. Силевое единство становится необходимым условием эстетического восприятия; строго говоря, в любом законченном изображении независимо от его назначения и вида в силу того, что человек живет в определенную эпоху, окружен предметами со специфическими художественными чертами, набором системных психологических штампов, у человека чувство стиля заложено в подсознании.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов:

1. Проанализируйте один из приемов композиции
2. Задачи композиции в живописи
3. Какую роль играет цвет в композиции

Литература: [1; 2; 3; 4]

Лекция 3. Свободная тема тесно связанная с научной работой студента.

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Язык и стиль научно-исследовательской работы.**
- 2. Стили и направления живописи.**

1. Язык и стиль научно-исследовательской работы

В целях грамотного описания научно-исследовательского материала предъявляются требования не только к содержанию и результатам курсовой, выпускной квалификационной работы или магистерской диссертации, но и к их литературному и внешнему оформлению. Исследование проведенное студентом или магистрантом должно быть написано в рамках строго нормированного научного стиля, принадлежащего к книжным стилям литературного языка, которым присущ ряд общих условий функционирования и языковых особенностей:

- обдумывание высказывания и его монологический характер;
- строгий отбор языковых средств;
- тяготение к нормированной речи.

Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера науки (естественные, гуманитарные) и различий между жанрами высказывания (монография, научная статья, доклад, учебник и т. д.). Его спецификой являются:

логическая последовательность изложения;

упорядоченная система связей между частями высказывания;

стремление автора к точности;

сжатость выражения при сохранении полноты содержания;

Значительную роль в формировании научного стиля играет порядок построения предложений и умение использовать различные языковые средства.

При анализе и разработке различных классификаций в тексте уместно употреблять обороты типа: «могут быть выделены следующие черты», «отмечается ряд особенностей», «рассмотрим подходы к классификации», «в литературе описаны следующие разновидности», «целесообразно различать», «в основу классификации ложатся», «попытаемся выделить основные признаки», «будем различать разные виды», «различают следующие варианты», «изложим выделенные нами направления» и т.п.

Для определения отношений между рассматриваемыми явлениями могут использоваться составные подчинительные союзы, такие как: «благодаря тому что», «вследствие того что», «ввиду того что», «в связи с тем что», «в силу того что», «несмотря на то что», «в то время как», «между тем, как», «тогда, как» и т.п.

Для объединения частей текста, абзацев, имеющих тесную логическую связь друг с другом, используются слова и сочетания, указывающие на эту связь. Например: «поэтому», «при этом», «сначала», «затем», «следовательно», «на основе этого», «это предполагает», «в целом такими показателями являются», «в связи со сказанным», «с учетом этого», «вместе с тем», «наряду с», «это свидетельствует» и т.п..

В качестве средства связи частей текста служат вводные слова или сочетания слов, которые устанавливают последовательность изложения: «во-первых», «во-вторых», «с одной стороны», «с другой стороны», «прежде всего», «в одних исследованиях отмечается», «в других работах описывается», «следующим вопросом для рассмотрения будет», «на основе описанного мы обратились», «соответственно будем считать», «одновременно можно оценить», «перейдем к более подробному обсуждению» и т.п.

При необходимости обращения внимания на определенные моменты в научно-исследовательской работе следует употреблять соответствующие конструкции языка: прежде всего, необходимо выделить, исследователи данной проблемы подчеркивают, охарактеризуем подробнее, остановимся несколько подробнее, ключевым моментом является, важным является, следует подчеркнуть, назовем основные подходы, остановимся более подробно, оригинальный подход к проблеме принадлежит и т.п.

При формулировании актуальности рассматриваемой проблемы, описании научных подходов предложения могут начинаться так: «обратимся к актуальным вопросам», «в последние годы правомерно усилился интерес» и т.п.

При помещении в работу авторских разработок можно начинать предложение соответствующими словами: «возможно», «видимо», «представляется целесообразным», «видится необходимым», «попытаемся представить процесс», «мы наметили», «попытаемся определить», «анализ предполагает следующие выводы», «нам видится уместным говорить», «нами выделен ряд особенностей», «в результате анализа эмпирических данных выделим» и т.п.

В курсовой, выпускной квалификационной работе, магистерской диссертации не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я рассмотрел», «Я считаю». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», т.е. «наблюдаем», «считаем». Предпочтительнее использовать безличные обороты: «доказано», «считается» и т.п.

Научные работы характеризуются тем, что многие предположения и утверждения описываются со ссылкой на изученную литературу: «в доступной нам литературе отмечается»,

«авторы различают», «в трудах исследователей данной проблемы», «общепринятой точкой зрения является», «авторами изложена точка зрения», «интересно проследить», «где высказывается ряд соображений», «описан и разработан подход», «в ряде научных работ», «в ходе изучения научной литературы выявлено» и т.п..

При подведении итогов главы, параграфа целесообразно использовать слова и сочетания клише: «в заключение этого раздела» (главы, параграфа), «указанное выше позволяет сделать вывод», «таким образом», «учитывая вышесказанное», «подводя итог», «изложенный подход дает возможность сделать вывод», «иными словами», «в заключение» и т.п.

2. Стили и направления живописи.

Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве. Часто они не имеют четко выраженных границ и плавно переходят из одного в другой, находясь в непрерывном развитии, смешении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий и т.д. Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» вообще не бывает. У нас вы можете заказать портрет по фотографии на холсте.

АБСТРАКЦИОНИЗМ (произошло от лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение гармонии, создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Главными представителями абстракционизма были: Василий Кандинский (1866-1944), Пабло Пикассо (1881-1973).

АВАНГАРДИЗМ (произошло от фр. *avant-garde* — передовой отряд) — совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

АКАДЕМИЗМ (от фр. *academisme*) — направление в европейской живописи XVI-XIX веков. Основывалось на догматическом следовании внешним формам классического искусства. Последователи характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства древнего античного мира и эпохи Возрождения. Академизм восполнял в себе традиции античного искусства, в которых идеализирован образ природы, компенсируя при этом норму красоты. В этом стиле писали Аннибале, Агостино и Лодовико Карраччи.

АКЦИОНИЗМ (от англ. *action art* — искусство действия) — хэппенинг, перформанс, эвент, искусство процесса, искусство демонстрации и ряд других форм возникших в авангардистском искусстве 1960-х годов. В соответствии с идеологией акционизма художник должен заниматься организацией событий, процессов. Акционизм стремится стереть грань между искусством и действительностью. Наиболее известный представитель акционизма — Джексон Поллок.

АЛЛА ПРИМА (аля прим) (произошло от итал. *alla prima* — в первый момент) — разновидность техники масляной живописи, предусматривающая выполнение картины (или её фрагмента) за один сеанс, без предварительных прописок и подмалевка.

АМПИР (произошло от франц. *empire* — империя) — стиль в архитектуре и декоративном искусстве возникший во Франции в начале XIX в., в период Первой Империи Наполеона Бонапарта. Ампи́р — финал развития классицизма. Для воплощения величества, изысканности, роскоши, мощи и воинской силы Ампи́ру характерно обращение к античному искусству: дрепнеегипетским декоративным формам (военные трофеи, крылатые сфинксы...), этрусским вазам, помпейской росписи, греческому и римскому декору, ренессансных фрескам и орнаментам. Главным представителем этого стиля был Ж.Л. Давид (картины «Клятва Горациев» (1784), «Брут» (1789))

АНИМАЛИСТИКА (произошло от лат. *animal* — животное) — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются животные.

АППЛИКАЦИЯ (произошло от лат. applicatio — прикладывание) — способ создания орнаментов, изображений путём наклеивания на холст разноцветных кусочков какого-либо материала

АНАХРОНИЗМ (от греч. ana — обратно и hronos — время), другое название — гиперманьеризм — одно из направлений постмодернизма, предлагающее авторскую интерпретацию искусства прошлого. Анахронизм возник в конце 1970-х гг. в Италии, позднее и во Франции. Мастера анахронизма: Карло Мария Мариани, Омар Галлиани, Луиджи Онтани, Стефано ди Стасио, Убальдо Бартолини, Антонио Аббате, Жан Гаруй

АНДЕГРАУНД (от англ. underground — подполье, подземелье) — ряд художественных направлений в современном искусстве, противопоставляющих себя массовой культуре, мейнстриму. Андеграунд отвергает и нарушает принятые в обществе политические, моральные и этические ориентации и типы поведения, внедряя в повседневность асоциальное поведение. В советский период в силу строгости режима почти всякое неофициальное, т.е. не признанное властями, искусство оказывалось андеграундом

АРТЕ ПОВЕРА (от ит. arte povera — бедное искусство) — художественное направление, объединившее художников из Рима, Турина, Милана и Генуи во второй половине XXв. Художники арте повера визуализировали диалог между природой и индустрией, используя промышленные или нехудожественные материалы, хотели освободить творчество от ограничений традиционных форм искусства и художественного пространства, а также играли с политическим измерением индустриальных материалов. Движение стало заметным явлением на международной арт-сцене, находясь в противостоянии и диалоге с минимализмом в Америке, который также использовал индустриальные материалы. С точки зрения художников арте повера, минимализм занимался аспектами формы и не затрагивал поэтические, политические и исторические проблемы, которые были важны для арте повера. Арте повера не было объединением художников, имеющих свой манифест. Это было прежде всего движение, которое при помощи куратора и критика было признано и классифицировано в своей совокупности.

АР НУВО (от фр. art nouveau, буквально — новое искусство) — распространённое во многих странах (Бельгия, Франция, Англия, США и др.) название стиля модерн. Самый известный художник этого направления живописи: Альфонс Муха.

АРТ ДЕКО (от фр. art deco, сокр. от decoratif)- направление в искусстве в середине 20 века, обозначившее синтез авангарда и неоклассицизма, пришло на смену конструктивизму. Отличительные признаки этого направления: усталость, геометрические линии, роскошь, шик, дорогие материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа). Самым известным художником этого направления является Тамара де Лемпицка(1898-1980).

АЭРОГРАФИЯ — техника живописного письма аэрографом (в переводе воздушная кисть — прибор для тонкого распыления краски сжатым воздухом) по трафарету.

БАРОККО (произошло от итал. barocco — странный, причудливый или от порт. perola barrosa — жемчужина неправильной формы, существуют и другие предположения о происхождении этого слова) — художественный стиль в искусстве позднего Возрождения. Отличительные признаки этого стиля: преувеличенность размеров, изломанность линий, обилие декоративных подробностей, тяжесть и колоссальность.

БИДЕРМЕЙЕР (от нем. biedermeier — простодушный, обывательский) — направление в немецком и австрийском искусстве, распространённое в 1815-1848 годах. Стиль является ответвлением романтизма, пришедшего на смену ампиру, поэтому его иногда называют смесь ампира с романтизмом. В бидермейере формы стиля ампир преобразовывались в духе интимности и домашнего уюта. Для стиля характерно тонкое, тщательное изображение интерьера, природы и бытовых деталей. Представители бидермейера в живописи: Г. Ф. Керстинг, Людвиг Рихтер, Карл Шпицвег, Мориц фон Швинд и Фердинанд Вальдмюллер.

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР (произошло от фр. bataille — битва) — жанр изобразительного искусства, в котором изображаются темы войны: сражения, военные походы.

БЫТОВОЙ ЖАНР (жанровая живопись) — жанр изобразительного искусства, в котором изображаются обыденные сцены из повседневной жизни человека без прикрас.

ВАНИТАС (от лат. *vanitas*, букв. — «суета, тщеславие») — жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Подобные картины, ранняя стадия развития натюрморта, предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти. Наибольшее распространение получил во Фландрии и Нидерландах в XVI и XVII веках, отдельные примеры жанра встречаются во Франции и Испании.

ВЕДУТА — жанр Венецианской живописи 18 века, в котором изображается городской пейзаж в виде панорамы, с соблюдением масштаба и пропорций. Великий представитель этого стиля в живописи — венецианский художник Каналетто (1697-1768). В России родоначальником архитектурной ведуты были живописцы Ф.Я.Алексеев, М.Н.Воробьёв, С.Ф.Щедрин.

ВЕРИЗМ (от итал. *il verismo*, от слова *vero* — истинный, правдивый) — реалистическое направление в итальянском изобразительном искусстве конца XIX века. Термин возник в XVII веке, употреблялся в изобразительном искусстве и обозначал реалистическую струю в живописи барокко. Затем термин возрождается во второй половине XIX века, являясь обозначением (весьма неопределёнными расплывчатым) реалистического и натуралистического направления в итальянском искусстве. Самыми известными художниками этого направления являются Дж. Фаттори, С. Лега, Т. Синьрини, О. Боррани, В. Кабьянка, Дж. Аббати и др.

ВОЗРОЖДЕНИЕ, или **РЕНЕССАНС** (от фр. *renaissance*, итал. *rinascimento*) — эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи — XIV-XVI века. Отличительная черта эпохи возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» — так и появился термин. Рисуя картины традиционной религиозной тематики, художники начали использовать новые художественные приёмы: построение объёмной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать изображения более реалистичными, оживлёнными. Это резко отличало их творчество от предыдущей иконографической традиции, изобилующей условностями в изображении. Наиболее известные художники этого периода: Сандро Боттичелли (1447-1515), Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэль Санти (1483-1520), Микеланджело Буонарроти (1475-1564), Тициан (1477-1576), Антонио Корреджо (1489-1534), Иероним Босх (1450-1516), Альбрехт Дюрер (1471-1528).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ — вид абстрактного искусства, композиции которого построены из ограниченного набора правильных форм и основных цветов.

ГИПЕРРЕАЛИЗМ, ФОТОРЕАЛИЗМ, СУПЕРРЕАЛИЗМ — стиль в живописи и скульптуре, основанный на фотореализации объекта. Гиперреализм возник в США в середине 20 века. Главная цель гиперреализма показать действительность.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ (архитектурный пейзаж) — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются городские улицы, здания.

ГОТИКА (произошло от итал. *gotico* — непривычный, варварский) — период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения искусство средневековья считалось «варварским». Готическое искусство было культовым по назначению и религиозным по тематике. Оно обращалось к высшим божественным силам, вечности, христианскому мировоззрению. Готика в своем развитии подразделяется на Раннюю готику, Период расцвета, Позднюю готику.

ГРАФИКА — искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами. Иногда в графике допускается применение цветных пятен, но здесь они играют вспомогательную роль.

ГРИЗАЙЛЬ (произошло от фр. grisaille, от gris — серый) — вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо одного цвета (чаще серого). Гризайль применяется с 17 века, широко распространена в росписях интерьеров классицизма, главным образом как имитация скульптурного рельефа.

ДАДАИЗМ (произошло от фр. dadaisme, dada — деревянная лошадка; в переносном смысле — бессвязный детский лепет) — модернистское литературно-художественное течение 1916-1922 годов, для которого характерны сознательный иррационализм и демонстративный антиэстетизм. Зародился во время Первой мировой войны в Цюрихе (Швейцария), как реакция на последствия войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Исходя из этого, дадаисты считали, что современную европейскую культуру необходимо уничтожить через разложение искусства. Самые известные дадаисты: Ханс Арп (1886-1966), Марсель Дюшан (1887-1968), Макс Эрнст (1891-1976), Филипп Супо (1897-1990), Тристан Тцара (1896-1963).

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ — живопись, созданная с целью украшения интерьера или дополнения к дизайну помещения.

ДИВИЗИОНИЗМ (от франц. division — разделение), пуантилизм — направление неоимпрессионизма, письмо отдельными четкими мазками в виде точек или мелких квадратов. Смещение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем. Самые известные художники, писавшие в этом стиле: Жорж Сёра (1859 — 1891), Поль Синьяк (1863-1935), Анри Матисс (1869-1954), Камиль Писсарро, Люсьен Писсарро, Анри Эдмон Кросс, Шарль Теофил Ангран, Максимилиан Люс, Ипполит Птижан, Жорж Леммен, Тео Ван Риссельберге, Джованни Сегантини, Николай Мещеряков.

ИМПРЕССИОНИЗМ (от фр. impression — впечатление) — направление в европейской живописи, зародившееся во Франции в середине 19 века. Импрессионисты избегали всяких подробностей в рисунке и пытались уловить общее впечатление от того, что видит глаз в конкретный момент. Этого эффекта они достигали при помощи цвета и фактуры. Самые известные художники этого направления живописи: Мане, Ренуар, Сезанн, Дега, Моне, Писсарро.

КАРАВАДЖИЗМ — стиль европейской живописи эпохи барокко, появившийся в Риме в конце XVI века. Основателем этого стиля считается Караваджо. Караваджо оказал огромное влияние на развитие европейской реалистической живописи. Революция Караваджо в области формы и иконографии живописи явилась результатом радикального изменения отношений между художником и внешним миром. Для караваджизма характерны: демократизм художественных идеалов; интерес к непосредственному воспроизведению натуры; драматизация изображения с помощью контрастов света и тени; стремление передать ощущение осязаемой материальности предметов; крупные планы; монументализация жанровых мотивов; бытовая трактовка религиозных и мифологических сюжетов.

КИТЧ, кич (от нем. kitsch — безвкусица) — термин, обозначающий одно из наиболее одиозных явлений массовой культуры, синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов. По сути, китч — разновидность постмодернизма. Китч — это массовое искусство для избранных. Произведение, принадлежащее к китчу, должно быть сделано на высоком художественном уровне, в нем должен быть увлекательный сюжет, но это не настоящее произведение искусства в высоком смысле, а искусная подделка под него. В китче могут быть глубокие психологические коллизии, но там нет подлинных художественных открытий и откровений.

КЛАССИЦИЗМ (произошло от лат. classicus — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве 17 — начала 19 вв., одной из важных черт которых являлось обращение к образам и формам античной литературы и искусства, как идеальному эстетическому эталону. Художественное произведение, с точки зрения классицизма, должно строиться на основании строгих канонов, тем самым, обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное и неизменное. В каждом явлении он стремится распознать только существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки. Эстетика классицизма придаёт огромное значение общественно-воспитательной функции искусства. Многие правила и каноны классицизм берет из античного искусства.

КЛУАЗОНИЗМ (от фр. cloison — перегородка) — термин, перенесенный в живопись из прикладного искусства. Суть данной системы заключается в том, что все полотно разделяется на несколько плоскостей разного цвета в соответствии с изображаемыми фигурами или предметами. Каждая из этих плоскостей очерчивается причудливо изгибающейся широкой контурной линией, как в витражах свинцовыми перегородками. Главная роль в клуазонизме отводится чистым контрастным цветам, которые придают живописной плоскости особый декоративный эффект, поднимая линию горизонта и разрушая привычную перспективу натурального пространства. Фигуры уплощаются и становятся похожими на тени. Эта манера письма разработана Эмиль Бернаром и Л. Анкетеном в 1887 г.

КОНСТРУКТИВИЗМ — направление в советском искусстве 20-х гг. XX в. Сторонники конструктивизма, выдвинув задачу конструирования окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы, стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, ее логичных, целесообразных конструкций, а также эстетические возможности таких материалов, как металл, стекло, дерево. Показной роскоши конструктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметных форм, в чем они видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми.

КОСМИЗМ (от греч. kosmos — организованный мир, kosma — украшение) — художественно-философское мировоззрение, в основе которого располагается знание о Космосе и представление о человеке как о гражданине Мира, а также о микрокосмосе, подобном Макрокосмосу. Космизм связан с астрономическими знаниями о Вселенной.

КУБИЗМ (от фр. cubisme, произошло от cube — куб) — модернистское направление в живописи начала XX века, которое выдвинуло на первый план формальную задачу конструирования объёмной формы на плоскости, сведя к минимуму изобразительно-познавательные функции искусства. Слово «кубисты» было употреблено в 1908 и 1909 французским критиком Л. Воселем как насмешливое прозвище группы художников, изображавших предметный мир в виде комбинации геометрических тел или фигур. Самый известный художник этого направления живописи: Пабло Пикассо (1881-1973).

КУБОФУТУРИЗМ — направление в искусстве авангарда в начале XX века, соединившее в себе наработки итальянских футуристов и французских кубистов. Самые известные художники кубофутуризма: Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Иван Клыун, Александра Экстер, Наталья Гончарова, Надежда Удальцова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Иван Пуни.

ЛОУБРОУ АРТ, ПОП-СЮРРЕАЛИЗМ (от англ. lowbrow — малообразованный, неприязнительный) — направление в изобразительном искусстве, возникшее в Лос-Анджелесе в конце 1970-х годов. На становление луброу арта повлияли панк-музыка, поп-искусство и другие субкультуры. У истоков движения стояли подземные карикатуристы Роберт Уильямс и Гэри Пэнтер, и художники Гэри Байсмэн и Тим Бискуп.)

ЛУЧИЗМ — живописное направление в русском искусстве 1910-х гг. Придумали этот стиль М. Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова. Лучизм это абстрактное искусство, основанное на вращении световых спектров и светопередачи.

МАНЬЕРИЗМ (от итал. manierismo, от maniera — манера, стиль) — стиль в искусстве, основанный на усвоении манеры какого-нибудь большого мастера или определенной художественной школы.

МЕТАРЕАЛИЗМ (произошло от греч. meta — между, после, через и realis — вещественный, действительный) — реализм многих реальностей, связанных непрерывностью метаболических превращений и перемен состояний. Есть реальность, открытая зрению муравья, и реальность, открытая блужданию электрона, и реальность, свёрнутая в математическую формулу. Метареальный образ, метаморфоза, метабола — способ взаимосвязи всех этих реальностей, утверждение их растущего единства.

МИЗЕРАБИЛИЗМ (от фр. miserable — несчастный) — направление изобразительного искусства, зародившееся во Франции после 1940-х годов. В рамках данного направления, на первое место выносятся принципы фигуративности, сюжетно-драматическое начало в живописи и графике, с подчеркиванием трагической обреченности, «покинутости» человека в мире. основоположником мизерабилизма считается Франсис Грюбер.

МИНИМАЛИЗМ (произошло от англ. minimal art — минимальное искусство) — художественное течение, исходящее из минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника. Для минимализма характерен отказ от субъективности, репрезентации, иллюзионизма. Отвергая классические приемы и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм и нейтральных цветов (черный, серый), малых объемов, применяют серийные, конвейерные методы индустриального производства. Минимализм возник в США в первой половине 60-х гг. Среди наиболее репрезентативных минималистов: К. Андре, М. Бочнер, У. Де Мариа, Д. Флэвин, С. Ле Витт, Р. Мэнголд, Б. Мэрдэн, Р. Моррис, Р. Раймэн.

МОДЕРН (произошло от фр. moderne — новейший, современный) — стиль в европейском и американском искусстве на рубеже XIX-XX веков. Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпох, и выработал собственные художественные приемы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий. Этим объясняется не только интерес к растительным орнаментам в произведениях модерна, но и сама их композиционная и пластическая структура — обилие криволинейных очертаний, оплывающих, неровных контуров, напоминающих растительные формы. Художники, писавшие в стиле модерн: Поль Гоген (1848-1903), Густав Климт (1862-1918).

МОДЕРНИЗМ (произошло от итал. modernismo — «современное течение») — общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века: кубизм, дадаизм, сюрреализм, модерн, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм и т. п.

НАТЮРМОРТ (в переводе с фр. — мертвая, неодушевленная натура) — это художественное изображение различных предметов быта. Ими могут быть: посуда, домашняя утварь, фрукты, овощи, цветы, дичь или любое их сочетание. Самые известные школы в написании натюрморта — фламандская и голландская, в которых по-своему решили задачу передачи цвета и композиции.

НАИВНОЕ ИСКУССТВО, НАИВ — изобразительные виды народного искусства; творчество художников-самоучек; а также самодеятельное искусство.

НАТУРАЛИЗМ (произошло от лат. naturalis — природный) — направление в литературе и искусстве последней трети 19 века, стремившееся к объективно точному и бесстрастному воспроизведению наблюдаемой реальности. Считается, что натурализм воспроизводит реальность без ее идейного осмысления, художественного обобщения, критической оценки и отбора.

НЕОКЛАССИЦИЗМ, Де Стил — термин, обозначающий художественные явления последней трети XIX-XX вв., которым присуще обращение к традициям античного искусства, искусства эпохи Возрождения или классицизма. Возникновение неоклассицизма обусловлено стремлением противопоставить некие «вечные» эстетические ценности тревожной и противоречивой реальности. Самый известный художник этого направления живописи: Адольф Вильям Бугро (1825-1905).

НЕОПЛАСТИЦИЗМ — одна из ранних разновидностей абстрактного искусства. Создан к 1917 году нидерландским живописцем П. Мондрианом и др. художниками входившими в объединение «Стиль». Для неопластицизма характерно, по словам его создателей, стремление к «универсальной гармонии», выразившееся в строго уравновешенных комбинациях крупных прямоугольных фигур, четко разделенных перпендикулярными линиями черного цвета и окрашенных в локальные цвета основного спектра (с добавлением белого и серого тонов).

НЕОРЕАЛИЗМ — художественное направление, получившее развитие в изобразительном искусстве в середине XX века в ряде стран Европы и в США, представители которого на фоне модернистского искусства провозгласили возврат к реалистическим ценностям традиционных изобразительных форм.

НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ — направление в современной живописи, которое возникло в конце 1970-х и доминировало на арт-рынке до середины 1980-х. Неоэкспрессионизм возник в Европе как реакция на концептуальное и минималистическое искусство 1970-х. Неоэкспрессионисты вернулись к образности, фигуративности, живой и эмоциональной манере, ярким насыщенным цветам.

НЮ (произошло от фр. nu — нагой, раздетый) — один из жанров изобразительного искусства, посвященный изображению нагого тела, преимущественно женского. В своём развитии ню тесно связан с изображением обнажённого человеческого тела и воплощает идеал красоты данной страны и эпохи. Ню зарождается в эпоху Возрождения в рамках мифологического, аллегорического, исторического и бытового жанров. Формирование ню как жанра происходит в 17 веке с распространением идей сенсуализма: изображения нагого тела проникаются откровенно чувственным началом.

ОП-АРТ (от англ. op art, сокращение от optical art — оптическое искусство) — неоавангардистское течение в изобразительном искусстве, одна из поздних модификаций абстрактного искусства. В оп-арте эффекты пространственного перемещения, слияния и «парения» форм достигались введением резких цветовых и тональных контрастов, ритмических повторов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий.

ОРФИЗМ (от фр. orphisme, от Orphée — Орфей) — направление во французской живописи 1910-х гг. Название дано в 1912 французским поэтом Аполлинером живописи художника Робер Делоне. Орфизм связан с кубизмом, футуризмом и экспрессионизмом. Основные особенности живописи этого стиля эстетизм, пластичность, ритмичность, изящество силуэтов и линий. Мастера орфизма: Робер Делоне, Соня Терк-Делоне, Франтишек Купка, Франсис Пикабия, Владимир Баранов-Россине, Фернан Леже, Морган Рассел.

ПАРСУНА (искаженное лат. persona — личность, особа) — первоначально синоним современного понятия портрет вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания. Понятие парсуна в значении произведения переходного периода от иконописи к светской портретной живописи предложено И.М. Снегирёвым в 1854 году.

ПАСТОРАЛЬ (произошло от фр. pastorale, пастушеский, сельский) — жанр поэтизирующий мирную и простую сельскую жизнь.

ПРИМИТИВИЗМ — стиль живописи, зародившийся в XIX-XX веках. Примитивисты намеренно упрощали картину, делая её формы примитивными, как народное искусство, творчество ребенка или первобытного человека. Основное отличие от наивного искусства: наив — живопись непрофессионалов, а примитивизм — стилизованная живопись профессионалов. Самыми известными художниками этого направления являются Марк Шагал, Нико Пиросмани.

ПОП-АРТ (произошло от англ. popular art — популярное, общедоступное искусство или от pop — отрывистый звук, лёгкий хлопок) — буквально: искусство, производящее взрывной, шокирующий эффект — неоавангардистское направление в изобразительном искусстве. Поп арт получил распространение со 2-й половины 1950-х гг. в США. Художники этого направления воспроизводят буквально типичные предметы современного быта (вещи домашнего обихода, упаковку товаров, фрагменты интерьеров, детали машин...), популярные печатные изображения известных личностей, вырезки из газет или включают эти предметы и изображения в композиции. Отличительная черта поп-арта — сочетание вызова с безразличием. Все одинаково ценно или бесценно, одинаково красиво или безобразно, одинаково достойно или недостойно. Самые известные художники поп арта: Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг и Энди Уорхол.

ПОРТРЕТ (произошло от фр. слова portrait) — это художественное изображение человека с передачей его внутреннего мира. Делится на индивидуальный, групповой, парадный, автопортрет.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ (произошло от фр. postimpressionisme, от лат. post — после и импрессионизм) — совокупность направлений, возникших во французском искусстве во второй половине 1900-х годов и пришедших на смену импрессионизму. Началом постимпрессионизма принято считать середину 1880-х, когда состоялась последняя выставка импрессионистов и был опубликован Манифест символизма (1886) поэта Жана Мореаса. Новые течения декларировали неприятие эстетики импрессионизма и реализма. Их объединяла готовность передавать в картинах не сиюминутные, но длительные, сущностные состояния жизни, как материальные, так и духовные. Поиски шли различными путями: это и пуантилизм (Жорж Сёра, Поль Синьяк), и символизм Поля Гогена.

ПОСТМОДЕРНИЗМ (произошло от фр. postmodernisme — после модернизма) — новый художественный стиль, отличающийся от модернизма возвратом к красоте вторичной реальности, повествовательности, обращением к сюжету, мелодии, гармонии вторичных форм. Для постмодернизма характерно заимствование из разных эпох, регионов и субкультур стилей, образованных мотивов и художественных приемов.

ПРЕРАФАЭЛИТИЗМ (произошло от англ. pre перед и raphaelitism — Рафаэль) — эстетико-мистическое направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX в, образовавшееся в начале 50-х годов с целью борьбы против условности в английском искусстве викторианской эпохи, против академических традиций и слепого подражания классическим образцам.

ПРОТОРЕНЕССАНС (произошло (от греч. protos — первый и фр. Renaissance — Возрождение) — переходное направление в итальянском искусстве от эпохи Средневековья к эпохе Возрождения.

ПУАНТИЛИЗМ (дивизионизм) (произошло от фр. pointiller — писать точками) — направление неоимпрессионизма, письмо отдельными четкими мазками в виде точек или мелких квадратов. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем. Самые известные художники, писавшие в этом стиле: Жорж Сёра (1859 — 1891), Поль Синьяк (1863-1935), Анри Матисс (1869-1954).

ПУРИЗМ (от фр. pur — чистый) — направление в живописи и архитектуре XX века, ищущее при создании своих произведений эстетической ясности, точности, подлинности в изображении. Это течение было создано французским художником Амеде Озенфаном и архитектором Ле Корбюзье в 1918 году с написанием ими художественного манифеста «После кубизма». Идеальной пропорцией в пуризме рассматривается золотое сечение и отвергается декоративность и манерность.

РЕАЛИЗМ (произошло от лат. realis — вещественный, действительный) — направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических и прочих явлений, максимально соответствующим действительности. Самые известные реалисты: Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Поленов, Василий Суриков, Исаак Левитан.

РОКОКО (происходит от фр. rococo, rocaille) — стиль в искусстве и архитектуре, зародившийся во Франции в начале 18 века. Отличался грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному барокко, рококо явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом. Со стилем барокко рококо объединяет стремление к завершенности форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то рококо предпочитает изящество и лёгкость.

РОМАНТИЗМ (произошло от фр. romantisme) — идейное и художественное направление в европейской и американской живописи конца 18 — начала 19 веков, выдвигавшее на первый план индивидуальность, наделяя ее идеальными устремлениями. Романтизм выделял главенство воображения и чувств. Его основная социально-идеологическая предпосылка — разочарование в буржуазной цивилизации, в социальном, промышленном, политическом и научном прогрессе. Самые известные живописцы этого жанра: Э. Делакруа, И.К. Айвазовский (1817-1900).

ИППИЧЕСКИЙ ЖАНР (произошло от греч. hippos — лошадь) — жанр изобразительного искусства, в котором главным мотивом является изображение лошади.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР — жанр изобразительного искусства, посвященный историческим событиям и деятелям, а также социально значимым явлениям в истории общества.

КАПРИЧЧО (произошло от итал. capriccio, буквально — каприз, прихоть) — архитектурный пейзаж-фантазия. Самые известные художники писавшие каприччо: Франческо Гварди, Антонио Каналетто.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ (марина) (произошло от фр. marine, итал.marina, от лат. marinus — морской) — жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид. Яркий представитель этого жанра — И.К.Айвазовский (1817-1900).

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ (произошло от лат. sentiment — чувство) — направление западного искусства второй половины XVIII., выражающее разочарование в цивилизации, основанной на идеалах разума. Сентиментализм провозглашает чувство, уединенное размышление, простоту сельской жизни “маленького человека”. Идеологом сентиментализма считается Ж.Ж.Руссо. Художники, писавшие в этом жанре: Я.Ф. Хаккерт, Р.Уилсон, Т.Джонс, Дж.Форрестер, С.Дэлон.

СИМВОЛИЗМ (происходит от фр. symbolisme) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Художники символисты: Обри Бердслей, Михаил Врубель.

СТРИТ-АРТ (от англ. street art — уличное искусство) — искусство, получившее развитие на улицах и в городских публичных местах. Включает в себя граффити, тэги, трафаретное граффити, стикер-арт, постеры, видео проекции, флэш-мобы и уличные инсталляции.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов:

1. Общая характеристика научного стиля.
2. Понятие стиля.
3. Проанализируйте один из стилей.

Литература: [10; 11; 12]