

ГЛОССАРИЙ

А

Авангардизм — (франц. *avant-gardisme*, от авангард), обобщенное название художественных течений XX в., представители которых стремились порвать с традицией реалистического художественного образа, искали новые средства выражения.

Аллегорический жанр (от греч. *allegoria* - иносказание) - жанр изобразительного искусства, в котором в художественное произведение закладывается скрытый и тайный смысл. В этом жанре трудно изобразимые идеи (например добро, сила, власть, справедливость, любовь и т.д.) показываются иносказательно через изображения живых существ, животных или человеческих фигур с атрибутами, за которыми исторически закрепился символический, легко читаемый смысл. Аллегорический жанр наиболее характерен для искусства Возрождения, маньеризма, барокко, классицизма.

Анималистический жанр – (от лат. *animal* – животное), вид изобразительного искусства, в котором ведущим мотивом является изображение животных.

Античность (от лат. *antiquus* – древний) — история и культура Древней Греции и Древнего Рима.

Архитектоника – (от греч. *architektonike* – строительное искусство) тектоника, художественное выражение структурных закономерностей, присущих конструкции здания, композиции круглой скульптуры, объемных произведений декоративного искусства. Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, распределении масс, в ритмическом строе форм, в пропорциях, отчасти – в цветовом строе произведения. В более широком смысле архитектоника – композиционное строение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

Архитектура – (латинское *architectura*, от греческого *architekton* – строитель), русское наименование – зодчество: проектирование и строительство объектов, необходимых для жизни и деятельности человека. Произведениями архитектуры являются как здания, ансамбли, так и сооружения, организующие открытые пространства (монументы, террасы, набережные и т.п.). Строительное искусство подразделяется на градостроительство и садово-парковое искусство. В архитектуре взаимосвязаны польза, прочность и красота. Выразительные средства архитектуры – композиция, ритм, архитектоника, масштаб, пластика, синтез искусств и др.

Б

Барокко – (итал. *barocco*, буквально – причудливый, странный) один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца XVI – середины XVIII вв. Стиль барокко воплотил новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости. Его эстетика строилась на

коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени. Всеобъемлющий характер приобрел в эпоху барокко синтез искусств: городские ансамбли, дворцы и церкви благодаря причудливой пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и абрисам приобрели живописность и динамичность, как бы вливались в окружающее пространство; интерьеры зданий украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой, зеркала и росписи иллюзорно расширяли пространство, а живопись плафонов создавала эффект разверзшихся сводов.

Батальный жанр – (от франц. bataille – битва) жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных и морских сражений, военных походов прошлого и современности.

Бытовой жанр – один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный изображению частной и общественной жизни человека.

В

Венецианская школа – одна из основных живописных школ Италии с центром в Венеции. Возрождение, Ренессанс – (франц. Renaissance, итал. Rinascimento), эпоха в культурном развитии ряда стран Европы (в Италии – XIV–XVI вв., в других регионах – конец XV–XVI вв.), переходная от средневековья к новому времени и отмеченная ростом светских тенденций, гуманистическим в своей основе мировоззрением, обращением к античному культурному наследию, своего рода "возрождением" его. В архитектуре и изобразительном искусстве эпохи Возрождения, пронизанных пафосом утверждения красоты и гармонии мира, верой в творческие возможности человека, открытие чувственного богатства и многообразия окружающей действительности сочеталось с ее аналитическим изучением, разработкой законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, проблем анатомии и т.д. С классической полнотой Возрождение реализовалось в Италии, в ренессансной культуре которой различают периоды предвозрожденческих явлений рубежа XIII и XIV вв. (Проторенессанс), раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (конец XV – первая четверть XVI вв.), позднее Возрождение (XVI в.). Гобелен (франц. gobelin) – вытканная вручную ковер-картина. В строгом смысле – изделие действующей поныне парижской мануфактуры, снованной как королевская в 1662 в предместье Сен-Марсель, в здании, которое до того занимали красильщики Гобелены (отсюда название). Гобелены ткались на специальных ручных станках из цветных шерстяных и шелковых нитей иногда также золотых и серебряных) методом выборочного ткачества, т.е. отдельными участками, которые затем сшивались тонкой шелковой нитью. Рисунки (картоны) для гобеленов с историческими, мифологическими,

религиозными и др. сюжетами создавали крупные французские живописцы: в XVII в. – директор мануфактуры Ш. Лебрен, в XVIII в. – Ф. Буше, Ж. Б. Удри. Художественные качества гобеленов столь высоки, что их название было перенесено сначала на сделанные им в подражание шпалеры, а в XIX в. – вообще на любые шпалеры и даже на обивочное плотное полотно машинного производства. В XIX в. художественный уровень гобеленов резко снизился; искусство гобелена было возрождено на новой эстетической основе только в 1930–1940-е гг.

Г

Графика - рисунок на бумаге или картоне пером, карандашом, углем, а также рисунок, воспроизведенный с помощью специальных приспособлений и машин, печатающих рисунок в большом количестве. Произведения графики - это рисунки, гравюры, книжные иллюстрации, спичечные этикетки, плакаты, почтовые марки, карты, газетные карикатуры, товарные упаковки, афиши и т.п.

Д

Декоративно - прикладное искусство (сюда относятся предметы, в основном, бытовые, исполненные по законам красоты. Это одежда, мебель, посуда, украшения и т.д.).

И

Искусство изобразительное – специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры. Термин «изобразительное искусство», соответствующий немецкому *bildende Kunst*, вытеснил употреблявшийся ранее менее определенный «пластические искусства» (фр. *arts plastiques*), в русском языке соотносимый также с архитектурой и танцем.

Импрессионизм – (франц. *impressionnisme*, от *impression* – впечатление) направление в искусстве последней трети XIX – начала XX вв., мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения.

Искусство — это сфера творческой деятельности людей, направленная на постижение и освоение мира в художественно-образной форме. Оно удовлетворяет универсальную потребность человека воссоздавать окружающую действительность. Искусство является важнейшей составной частью культуры.

Исторический жанр – один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный воссозданию событий прошлого и современности, имеющих историческое значение. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами – бытовым жанром (так называемый историко-бытовой жанр), портретом (портретно-исторические композиции), пейзажем ("исторический пейзаж"), батальным жанром.

К

Классика – (от лат. classicus– образцовый) период расцвета древнегреческого искусства, охватывающий V в. до н.э. и первые три четверти IV в. до н.э. В эпоху классики сложилась система регулярной планировки города-полиса (архитектор Гипподам из Милета), высшей гармоничности и тектонической уравниженности достигла ордерная архитектура (постройки Иктина и Калликрата), идеалы возвышенной красоты воплотились в пластике (скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, на исходе эпохи – Лисипп).

Классицизм – художественный стиль в европейском искусстве XVII – начала XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм, развивавшийся в острополюемическом взаимодействии с барокко, в целостную стилевую систему сложился во французской художественной культуре XVII в. Лежащие в его основе принципы рационалистической философии обусловили взгляд теоретиков и практиков классицизма на художественное произведение как на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственно воспринимаемой жизни.

Книжная графика - один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки.

Колорит – (итал. colorito, от лат. color – цвет) краска, применяемая в искусстве (в живописи, в использующих цвет видах графики, в некоторых типах произведений декоративного искусства), система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся одним из важнейших средств эстетической эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа.

Культура – в данном учебнике под культурой понимается творческая деятельность людей, направленная на преобразование окружающей среды и самого человека. В соответствии с этим положением ученые обычно выделяют три ее важнейшие области – материальную, духовную и художественную.

М

Миниатюра – (франц. miniature, итал. miniatura, от лат. minium – киноварь, сурик, которыми в древности расцвечивались рукописные книги) произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и особой тонкостью художественных приемов. Первоначально миниатюрами назывались сделанные от руки рисунки, многоцветные иллюстрации гуашью, акварелью, клеевыми и др. красками в рукописных книгах, а также инициалы, заставки рукописей и т.п. Искусство книжной миниатюры, известное уже в Древнем Египте, достигло высокого совершенства в средневековой европейской культуре, в Византии, Грузии, Армении, в Средней Азии, Иране, Азербайджане, Индии.

Мифологический жанр — жанровая разновидность изобразительного искусства, черпающая сюжеты из мифологии.

Монументальная живопись — род живописи, относящийся к монументальному искусству. К монументальной живописи относятся произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки, своды, реже — на полы, а также все виды росписей по штукатурке — это фреска (буон фреско, фреско а секко), энкаустика, темперная, масляная живопись (либо живопись на каком-то ином связующем), мозаика, написанные на холсте живописные панно, специально приспособленные для определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито, майолика и другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре.

Монументальная скульптура — скульптура непосредственно связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая пространственные композиции, которые могут включать в себя архитектурные сооружения. К монументальной скульптуре относятся: мемориал, монумент, монументальная скульптура, статуя, стела, обелиск, ростральная колонна, триумфальная арка, триумфальные ворота, триумфальная колонна.

Н

Натюрморт — (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально — мертвая природа) жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи и графики), посвященный изображению вещей, окружающих человека, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу.

Ню — (франц. nu — нагой, раздетый) жанр изобразительного искусства, посвященный изображению нагого, преимущественно женского тела. В классических произведениях искусства ню служат для раскрытия идеальных представлений о женской красоте, овеяны философско-поэтическими ассоциациями.

П

Пейзаж — (франц. paysage, от pays — страна, местность) жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются природа, реально существующая или вымышленная местность, города и архитектурные постройки (городской архитектурный пейзаж — ведута), морские виды (марина) и т.п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных произведениях других жанров.

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

Р

Роспись – живопись, украшающая различные части архитектурного сооружения.

С

Скульптура - объемный вид изобразительного искусства. Объем - главное средство выразительности в скульптуре. Скульптура бывает круглая и рельеф. Круглую скульптуру можно посмотреть и обойти со всех сторон. А рельеф - это выпуклое изображение, частично выступающее на плоскости. Скульпторы используют разные материалы и соответственно, разные техники исполнения: из глины - лепка, из камня - высекание, из дерева - вырезание, из металла - отливка.

Станковая графика- род изобразительных искусств, произведения которых носят самостоятельный характер и не имеют прямого декоративного или утилитарного назначения (в живописи — картины; в графике — эстампы, станковые рисунки и лубок). Название происходит от станка (мольберт, скульптурный станок), на котором создаются многие произведения. Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два типа: эстамп и рисунок. Эстамп - оттиск на бумаге. Основными формы бытования станковой графики являются музейные и выставочные коллекции и экспозиции.

Станковая живопись - род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Основной формой станковой живописи издавна является картина, отделенная рамой от окружающей обстановки. В буквальном понимании — живопись, созданная на станке (мольберте).

Станковая скульптура - вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. Станковой скульптуре свойственны психологизм, повествовательность, часто используется символистический и метафорический язык. Она включает различные виды скульптурной композиции: голова, бюст, торс, фигура, группа.

Стилизация – намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т.п. ("ретроспективистская" стилизация искусства XV в. в творчестве назарейцев в Германии, стилизация классического искусства в произведениях П. Пюви де Шаванна и т.д.). В другом смысле стилизация – декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный способ ритмической организации целого, в изобразительное искусство она вносит черты повышенной декоративности.

Т

Триумфальная арка, триумфальные ворота – постоянное или временное монументальное оформление проезда (обычно арочное),

торжественное сооружение в честь военных побед и других знаменательных событий. Возникшие в архитектуре Древнего Рима, триумфальные арки получили значительное распространение в зодчестве барокко, классицизма, ампира.

Творческий метод («художественный метод») появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца.

Ф

Фактура – (от лат. *factura* – обработка, строение), характер поверхности художественного произведения, возникший в результате ее обработки. В живописи – характер красочного слоя, зависящий от манеры наложения мазков, в скульптуре и произведениях декоративно-прикладного искусства – полированная, шероховатая и т.д. поверхность статуи, рельефа, сосуда и др. Эффекты фактуры наиболее полно выявляют личный почерк, индивидуальную творческую манеру художника.

Фреска — (от итал. *fresco*, буквально — свежий), техника живописи, в которой краски (на чистой или известковой воде) накладываются на свежую, сырую штукатурку, при высыхании она образует тончайшую прозрачную плёнку кристаллического карбоната кальция. Эта плёнка закрепляет краски и делает фреску долговечной. Фреска – это также произведение, выполненное в такой технике.

Х

Художественное пространство - пространство произведения искусства, совокупность тех его свойств, которые придают ему внутреннее единство и завершенность и наделяют его характером эстетического. Понятие «художественное пространство», играющее центральную роль в современной эстетике, сложилось только в 20 в., хотя обозначаемая им проблематика обсуждается в философии искусства еще с античности.

Ш

Штрих – (нем. *Strich*), черта, линия, выполняемая одним движением руки. С помощью штрихов передаются контур и форма фигур и предметов. Определенная система нанесения штрихов – штриховка (при которой штрихи могут в восприятии сливаться в сплошное тоновое пятно), позволяет передавать светотеневые градации, достигать впечатления объемности и пластичности формы.