

ГЛОССАРИЙ

А

Академизм — оценочный термин, относимый к тем направлениям в искусстве, представители которых целиком ориентируются на установленные художественные авторитеты, полагают прогресс современного искусства не в живой связи с жизнью, а в наибольшем приближении его к идеалам и формам искусства прошлых эпох, и отстаивают абсолютные, не зависящие от места и времени, нормы прекрасного.

Акварельные краски — водно-клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом; выпускаются сухие — в виде плиток, полусырые — в фарфоровых чашечках или полужидкие — в тюбиках. Акварелью можно писать по сухой или сырой бумаге сразу, в полную силу цвета и можно работать лессировками, постепенно уточняя цветовые отношения натуры.

Акцент — прием подчеркивания линией, тоном или цветом какого-либо выразительного предмета, детали изображения, на которые необходимо направить внимание зрителя.

Анатомия пластическая — раздел анатомии, изучающий пропорции человеческого тела, зависимость внешних форм тела от их внутреннего строения и изменений, которые возникают в результате движения. Основное внимание в А. п. обращается на строение скелета и мускулатуры тела, на особенности соединения костей и мышц.

Ахроматические цвета — белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового тона. В противоположность им существуют хроматические цвета, обладающие цветовым оттенком разной светлоты и насыщенности.

Б

Блик — элемент светотени, наиболее светлое место на освещенной (главным образом блестящей) поверхности предмета. С переменной точки зрения блик меняет свое местоположение на форме предмета.

В

Вариант — авторское повторение произведения или каких-либо его частей (деталей) с некоторыми изменениями. В том числе: изменения, внесенные в композиционное или цветовое решение картины, или в жесты и позы изображенных людей; в постановку живой модели или предметов; изменение точки зрения на тот или иной объект и т. д. В сюжетной композиции встречается и полное изменение изображения при сохранении того же содержания. При всех условиях вариант предполагает наличие сходства с оригиналом в какой-либо мере.

Воздушная перспектива — кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства. Все ближние предметы воспринимаются четко, со многими деталями и фактурой, а удаленные — обобщенно, без подробностей. Контур ближних

предметов выглядят резко, а удаленных — мягко. На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, а темные — светлее. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние — слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Цвета всех удаленных предметов из-за воздушной дымки становятся менее насыщенными и приобретают цвет этой дымки — голубой, молочно-бледный или фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные — одноцветными. Художник учитывает все эти изменения для передачи пространства и состояния освещенности — важных качеств пленэрной живописи.

Г

Гамма цветовая — цвета, преобладающие в данном произведении и определяющие характер его цветового строя. Говорят: гамма холодных, теплых, бледных оттенков цвета и т. д.

Гармония (греч. — стройность, единство, согласованность частей) — в изобразительном искусстве: сочетания форм или цветов, или взаимосвязь частей изображения, обладающие наибольшей согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятные для зрительного восприятия.

Гризайль — изображение черно-белой краской (или одноцветной, например, коричневой); применяется часто для вспомогательных работ при выполнении подмалевка или эскиза, а также в учебных целях при овладении приемами тонального изображения, выполняемого акварельными или масляными красками. Изображение создается на основе лишь тональных (светлотных) отношений предметов натурной постановки.

Д

Детализация — тщательная проработка деталей формы предметов на изображении. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, степень детализации может быть различной.

Деталь — 1) элемент; 2) подробность, уточняющая характеристику образа; 3) менее значительная часть произведения; 4) фрагмент (см.).

Деформация — изменение видимой формы в изображении. Деформация в искусстве нередко используется как художественный прием, усиливающий выразительность образа. Она широко применяется в карикатуре (см.), но встречается также и в станковой живописи и скульптуре.

Динамичность — в изобразительном искусстве: движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение движения - физического действия, являющегося перемещением в пространстве, но и внутренняя динамика (динамичность) образа, как у живых существ, так и неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения (характером мазка, штриха и т. д.).

Ж

Жанр — исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства; тип художественного произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания. Понятие «жанр» обобщает черты, свойственные обширной группе произведений какой-либо эпохи,

нации или мирового искусства вообще. В каждом виде искусства система жанров слагается по-своему. В изобразительном искусстве — на основе предмета изображения (портрет, натюрморт, пейзаж, историческая и батальная картина), а иногда и характера изображения (карикатура, шарж).

З

Законченность — такая стадия в работе над произведением, когда достигнута наибольшая полнота воплощения творческого замысла или, в более узком смысле, когда выполнена определенная изобразительная задача.

Зарисовка — рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, ради упражнения. В отличие от подобного по техническим средствам наброска, исполнение зарисовки может быть очень детализированным.

И

Идея (греч. — понятие, представление) — основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме.

К

Картина — живописное произведение, самостоятельное по назначению. Картины бывают различных жанров. В отличие от этюда, картина может отразить действительность с наибольшей глубиной, в законченной и продуманной в целом и в деталях форме.

Картон - вспомогательный рисунок, точно воспроизводящий задуманную композицию или ее деталь.

Колорит (этюда или картины) — характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство — богатство и согласованность цветов, соответствующих самой натуре, передающих в единстве со светотенью предметные свойства и состояние освещенности изображаемого момента. Колорит этюда определяется: 1) выдержанностью пропорциональных натуре цветовых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, 2) богатством и разнообразием рефлексов свето-воздушной и предметной среды, 3) контрастным взаимодействием теплых и холодных оттенков, 4) влиянием цвета освещения, который объединяет цвета природы, делает их соподчиненными и родственными.

Кисти - бывают колонковые, беличьи, щетинные. Щетинные кисти предназначены для работы масляными красками, но могут быть использованы в живописи темперными и гуашевыми красками. Беличьи и колонковые кисти используют в акварели. По форме бывают плоские и круглые. Величину кисти обозначают номером. Номера плоских кистей и флейцев соответствуют их ширине в миллиметрах, а номера круглых кистей — диаметру (также выраженному в миллиметрах).

Композиция (лат. — сочинение, соединение) — построение произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию. В композиционном решении произведения имеют большое значение выбор наилучшей точки зрения на изображаемое, подбор и постановка живой

модели или предметов. Композиционное построение включает размещение изображения в пространстве (трехмерном в скульптуре, на плоскости — в живописи и графике). Работа над композицией продолжается от первоначального замысла до завершения произведения. Это — поиски путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника. Сюда входят: выяснение центра, узла композиции и подчинение ему других, более второстепенных частей произведения; объединение отдельных частей произведения в гармоническом единстве; соподчинение и группировка с целью достичь выразительности и пластической целостности произведения. Работа над композицией заключается также в выборе темы, разработке сюжета, в нахождении формата, и размера произведения, в построении перспективы, согласовании масштабов и пропорций, в тональном и цветовом решении произведения.

Конструкция — в изобразительном искусстве: сущность, характерная особенность строения любой формы в натуре и в изображении, предполагающая взаимосвязь частей в целом и их соотношение.

Контраст (фр. — резкое различие, противоположность) — в изобразительном искусстве широко распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующее их усилению. Наибольшее значение имеет цветовой и тональный контраст. Цветовой обычно состоит в сопоставлении дополнительных цветов или цветов, отличающихся друг от друга по светлоте. Тональный — сопоставление светлого и темного. В композиционном построении контраст служит приемом, благодаря которому сильнее выделяется главное и достигается большая выразительность и острота характеристики образов.

М

Мотив - 1) объект природы, выбранный художником для изображения, чаще всего пейзаж. Мотив — завязка, определяющий момент, цветового и живописно-пластического решения картины или этюда; 2) в декоративно-прикладном искусстве — основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться.

Н

Набросок в цвете — этюд небольших размеров, бегло и быстро исполненный. Главное назначение такого наброска — приобретение умения целно воспринимать натуру, находить и передавать верные цветовые отношения основных ее объектов. Известно, что полноценный живописный строй изображения определяется пропорциональной передачей различий между основными цветовыми пятнами природы. Без этого никакая тщательная проработка деталей, рефлексов, мозаики цветных оттенков не приведет к полноценному живописному изображению.

О

Образ (художественный) — форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. В изобразительном искусстве Образ является чувственно-

конкретным, наглядным выражением идеи. Реалистический художественный образ всегда предполагает обобщение, выделение наиболее существенных сторон жизни. Посредством этой типизации художник раскрывает правду и смысл, внутреннюю закономерность жизненных явлений.

Оригинал — 1) в изобразительном искусстве: произведение, представляющее собой творческое создание художника; 2) любое произведение искусства, с которого сделана копия.

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости. Осуществляется, прежде всего, правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другим важным средством передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс.

Оттенок (нюанс) — небольшое, часто едва заметное различие в цвете, светлоте или насыщенности цвета.

II

Пастозность — 1) в технике масляной живописи: значительная толщина красочного слоя, использованная как художественное средство. Выступая технической особенностью, пастозность всегда остается заметной для глаза и проявляется в известной неравномерности красочного слоя, в «рельефном мазке» и др.

Пейзаж — вид, изображение какой-либо местности; в живописи, и графике жанр и отдельное произведение, в котором основной предмет изображения — природа. Часто изображаются виды городов и архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж), морские виды (марина).

Перспектива — 1) кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; 2) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, возможно различное применение перспективы. Она может быть использована творчески как одно из художественных средств, усиливающих выразительность образов (ракурсы, деформации и т. д.).

Перспектива линейная определяет оптические искажения форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена, так называемая перспектива наблюдательная, т. е. изображение «на глаз» всевозможных изменений форм предметов. К основным, наиболее важным терминам перспективы относятся: линия горизонта - воображаемая прямая, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз наблюдателя; точка зрения — место, на котором находится глаз рисующего; центральная точка схода — точка, расположенная на линии горизонта прямо против глаз наблюдателя; угол зрения.

Перспектива воздушная — определяет изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Пропорция — мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. В изобразительном искусстве пропорции многообразны. Художник имеет дело с различными видами пропорций. Они определяют, не только построение форм фигур и предметов, но и композиционное построение произведений. К нему относятся нахождение соответствующего формата плоскости листа, отношение размеров изображений к фону, отношение масс, группировок, форм друг к другу и т. д.

Р

Рефлекс (лат. — отражение) — 1) в живописи — оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексy. возникают в результате отражения лучей света от окружающих предметов. Напр., красная драпировка может дать красноватый рефлекс на поверхности коричневого кувшина, находящегося рядом с ней; 2) в рисунке — отражение света от поверхности одного предмета в затененной части другого.

Ритм (греч.) — одна из особенностей композиционного построения произведений. Простейший вид ритма представляет собой равномерное чередование или повторение каких-либо частей (предметов, форм, элементов узора, цветов и т. д.); чаще всего проявляется в монументальном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. В произведениях живописи, графики и скульптуры проявление ритма бывает более сложным. Здесь он часто способствует созданию определенного настроения в картине, благодаря ему достигается большая целостность и согласованность частей композиции и усиливается ее воздействие на зрителя. Ритм нередко проявляется в вариантах жестов, движений и композиционных группировок фигур, в повторах и вариантах световых и цветовых пятен, а также в чередовании при размещении в пространстве более крупных частей изображения, являющихся значительными элементами композиции.

С

Свет — в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в природе, так и в произведениях искусства, термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Симметрия (греч. — соразмерность) — такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части (или предметы) располагаются параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция часто встречается в декоративно-прикладном искусстве. В живописи же и скульптуре иногда слишком строгая (не соответствующая живому характеру изображения). Симметрия может сделать произведения сухими и скучными. Нарушение

симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

Статичность — в противоположность динамичности — состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением художника передать движение, дать более выразительное изображение. В произведениях изобразительного искусства статичность не всегда застылость. Напр., статичная сама по себе поза, характерная для стоящей фигуры: наклон плеч и бедер (верхней и нижней частей туловища) в противоположных направлениях (так называемый — контрапост), — не придает фигуре человека скованности и обладает не менее богатым линейным ритмом, чем фигура, изображенная в движении.

Стиль — 1) общность идейно-художественных особенностей произведений разных видов искусства определенной эпохи. Возникновение и смена стиля определяются ходом исторического развития человеческого общества, но в одно и то же время может существовать несколько разнородных или даже противоположных по своему характеру стилей (напр., классицизм и барокко); 2) национальная особенность искусства (китайский стиль, мавританский стиль и т. д.); 3) понятием стиль иногда определяют отдельные специфически художественные признаки произведений искусства или памятников материальной культуры; 4) говорят также о стиле группы художников или одного художника, если их творчество отличается яркими, индивидуальными чертами.

Сфумато — в живописи и графике термин, связанный с живописью итальянского Возрождения начиная с Леонардо да Винчи и означающий мягкость исполнения, неуловимость предметных очертаний как результат определенного художественного подхода.

Сюжет — 1) в сюжетной картине: конкретное событие или явление, изображенное в произведении. Одна и та же тема может быть передана во множестве сюжетов. В изобразительном искусстве сюжетными в первую очередь являются произведения бытового, исторического и батального жанров; 2) в более широком смысле под сюжетом понимают любой объект живой природы или предметного мира, взятый для изображения, в том числе единичный предмет. Нередко сюжет. заменяет понятие мотив, положенный в основу произведения (особенно пейзажа).

Т

Творческий процесс (творчество) — процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения образного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В изобразительном искусстве творчество художника всегда заключается в создании произведения в непосредственно зримых формах. В работе каждого художника есть много индивидуального, свойственного только ему одному. Однако здесь есть и некоторые общие закономерности. Обычно работа начинается с композиционных поисков изобразительного решения и подбора материала. После этого

подготовительного периода художник завершает работу над произведением. Бывает, что художник и на заключительном этапе работы вносит в произведение значительные изменения и поправки или даже снова начинает искать более удачное воплощение творческого замысла.

Тема (греч.) — круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи его произведения.

Тень — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в природе и в изображении. Различают тени, собственные и падающие. Собственными называют тени, принадлежащие самому предмету. Размещение этих теней на его поверхности обусловлено формой данного предмета и направлением источника света. Падающие — это тени, отбрасываемые телом на окружающие предметы.

Э

Эскиз — подготовительный набросок этюда или картины. В процессе работы с натуры эскизы используются в качестве вспомогательного материала; в них разрабатываются варианты композиций листа бумаги или холста. Эскизы выполняют как в виде беглых карандашных зарисовок, так и в материале.

Эскизность — быстрота исполнения и значительная обобщенность деталей изображения. Эскизность может быть продиктована художественным замыслом, но может проявляться и как недостаток произведения. В этом случае под эскизом понимают недостаточную четкость в передаче содержания, в выражении идейно-художественного замысла, картины, небрежность исполнения.

Этюд — изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения.

ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ

Закон целостности

Целостность как явление, объединяющее элементы, части в единое целое, проявляется везде в природе и обществе и выступает как диалектический закон. Благодаря соблюдению первого закона композиции — закона целостности — произведение искусства воспринимается как единое и неделимое целое. Сущность закона можно раскрыть, проанализировав основные его черты или свойства. Главная черта закона целостности — неделимость композиции означает невозможность воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в малой степени самостоятельных частей. неделимость закладывается в композиции через нахождение художником так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения.

Закон контрастов

Закон контрастов — один из основных законов композиции. Термин «контраст» обозначает резкую разницу, противоположность сторон. Если не будет противоположностей, не будет контрастов, то не будет их борьбы и единства. Таким образом, без контрастов не может быть борьбы, а стало быть, и движения, изменения, развития. Значит, контрасты в глобальном значении этого понятия — это одно из главных, неотъемлемых условий зарождения, существования, развития материи, а значит, самой жизни. Поскольку действие контрастов проявляется в законах и природы, и общества, то, безусловно, и во всех областях общественного сознания. В искусстве (в том числе и изобразительном), как одной из форм общественного сознания, также находит свое отражение действие контрастов. Основными контрастами в изобразительном искусстве являются тоновой (светлотный) и цветовой природные контрасты. На их основе возникают и действуют другие виды контрастов — контрасты линий, форм, размеров, характеров, состояний. А также контрасты, связанные с идеями (контрасты идей, положений), контрасты в построении сюжета (контрасты в нахождении конструктивной идеи) и т. д.

– контрасты являются законом композиции, они выражают собой борьбу противоположностей.

– без контрастов нельзя создать не только произведения искусства, но даже простое изображение. Без контрастов изображение сольется с фоном.

– контрасты создают выразительность произведения искусства и поэтому выступают воздействующей силой композиции.

– контрасты в композиции выступают как композиционная сила не только с точки зрения «механики» построения, т. е. построения композиции как какой-то структуры, но и с точки зрения творческого процесса создания художественных образов: большая часть творческого процесса создания художником произведения связана с определением характера контрастов.

Закон подчинённости

Закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу обязывает художника создавать свое произведение цельным по замыслу и воздействию на зрителя. В работе над произведением художник через композицию выражает то, что его заинтересовало, увлекло, показывает свое отношение к изображаемому, его понимание, т. е. дает нравственную и эстетическую оценку. Таким образом, все, что изображает художник, в особенности по воображению, становится художественным явлением лишь тогда, когда оно одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию. В противном случае это будет ремесленное, фотографическое копирование объектов реальной действительности. Этот закон требует учета соотношения объемов, цвета, света, тона и формы, а также передачи ритма и пластики, движения или состояния относительного покоя, симметрии или асимметрии.

Закон воздействия

Полностью закон формулируется как закон воздействия «рамы» на композицию изображения на плоскости.

– предмет, изображенный на однородном поле близко к «раме», в результате привычки у зрителя к ощущению глубины картины (антиципации), вызванной наличием «рамы», воспринимается лежащим близко к плоскости «рамы» или даже частично слитым с ней;

– предмет, расположенный не близко к «раме», и особенно в центральной зоне картины, воспринимается лежащим в глубине;

– ровное плоское поле благодаря наличию «рамы» становится пространством, перспективно и метрически еще совершенно неопределенной.