

ГЛОССАРИЙ

А

Адгезия - термин употребляют, когда подразумевают сцепление двух разных поверхностей (твёрдых или жидких). В изобразительном искусстве адгезия – процесс возникновения связи между нанесённой краской и холстом, либо между старым и новым живописным слоем. При верном подходе к работе именно высокие адгезивные свойства помогают предупредить такие дефекты как пожухание, меление или сседание красок, вмятины и волнообразность поверхности. На хорошее сцепление материалов также влияет выбор холста, грунта, качественность красок, влажность и температура воздуха.

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.

А-ля прима - технический прием в акварельной или масляной живописи, состоящий в том, что этюд или картина пишутся без предварительных прописок и подмалевка, иногда за один прием, в один сеанс.

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.

Бумага (от ит. *bombagio* - бумажный, шелковый) - материал для письма, графических и живописных работ, художественных и бытовых изделий. Существуют разные сорта бумаги. Для работы карандашом или красками нужна плотная белая бумага - ватман или полуватман (англ. *whatman*) - высший сорт бумаги с шероховатой поверхностью, хорошо проклеенной и прочной. Бумага, покрытая ровным слоем мела с небольшим количеством связующих веществ - это мелованная или меловая бумага. Такая бумага хорошо воспринимает краску.

В

Витраж (от лат. *vitrum* - стекло) - произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, стеклянных дверей,

прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается в его цвета и создает особую эмоциональную атмосферу в интерьере. Вероятно, поэтому витражи с давних времен использовались в храмах.

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. Контуры 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.

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.

Грунт - тонкий слой специального состава (клеевой, масляный, эмульсионный), наносимый поверх холста или картона с целью придания их поверхности нужных цветовых и фактурных свойств и ограничения чрезмерного впитывания связующего вещества (масла). Грунт, как правило, состоит из 3 элементов: тонкого слоя клея, покрывающего пленкой всю поверхность холста (то есть проклейки), и нескольких слоев грунтовочной краски, в том числе тонкого завершающего слоя. Грунтовочная краска выравнивает поверхность холста, создает необходимый (чаще белый) цвет и обеспечивает прочное соединение красочного слоя с грунтом.

Грунтовка - в технологии живописи: процесс нанесения грунта на поверхность, предназначенную для живописной работы.

Гуашь - водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Краски после высыхания быстро светлеют. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере.

Ж

Живопись станковая - название происходит от станка (мольберта), на котором создается картина. В качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще всего холст, натянутый на подрамник.

Картина вставляется в раму и воспринимается как самостоятельное художественное произведение, независимое от окружения.

Живопись академическая - живопись, выполненная с какой-либо учебной целью.

Живопись по сырому - технический прием масляной и акварельной живописи. При работе маслом необходимо окончить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как подмалевок, лессировки и повторные прописки. Живопись по сырому обладает известными преимуществами — свежестью красочного слоя, хорошей сохранностью, сравнительной простотой техники исполнения.

Жухлость - нежелательные изменения в высыхающем красочном слое, из-за которых живопись лишается свежести, теряет блеск, звучность красок, темнеет, становится черноватой. Причина жухлости — чрезмерное уменьшение в краске связующего масла, впитываемого грунтом или нижележащим красочным слоем, а также нанесение красок на не вполне просохший предыдущий слой масляных красок.

З

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.

К

Кракелюр – трещины красочного слоя или лака в произведениях живописи. Трещины, т.е. нарушения целостности красочного слоя, лака или грунта, имеют различный характер и рисунок, и напрямую зависят от вызвавших их причин. Чаще всего такими причинами являются нарушения технологии подготовительного и, собственно, живописного процесса – выбор и подготовка основы, приготовление грунтов и красок, неправильное нанесение красочных слоев. Необходимо уточнить, что искусственно полученные кракелюры практически всегда отличаются от тех, которые образовались естественным путем, часто это помогает отличить подлинное произведение от подделки.

Л

Лаки - художники покрывают лаками грунты, чтобы предохранить их от проникновения масла из красок, вводят лаки в состав связующего вещества краски, наносят на затвердевший красочный слой перед дальнейшей работой (для лучшей связи слоев) и, наконец, покрывают лаком законченные произведения. При этом лак усиливает насыщенность красок. Лаковая пленка предохраняет картину от непосредственного соприкосновения с вредными газами атмосферы, пылью и копотью, находящимися в воздухе. Лаки в составе масляной краски способствуют ее более равномерному и быстрому высыханию, а красочные слои лучше связываются с грунтом и между собой. Картины лучше покрывать скипидарными лаками, чем масляными (тогда они меньше темнеют). Лак-

фиксатор закрепляет работы, выполненные углем, сангиной, пастелью, акварельными красками.

Лессировка - один из приемов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоев прочных и полупрозрачных красок поверх высохшего плотного слоя других красок. При этом достигается особая легкость, звучность цветов, что является результатом их оптического смешения.

М

Масляные краски - красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым; масляные краски от воздействия света и воздуха постепенно затвердевают. Многие основы (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтуются.

Мастихин (с итал. mestichino - шпатель) - инструмент из гибкой стали в виде ножа или лопатки. Мастихин применяется художниками для очистки палитры или для частичного удаления незасохшей краски с картины. Также мастихин используется вместо кисти для нанесения краски ровным слоем или рельефным мазком на картину.

Меление - процесс разрушения лакокрасочного покрытия из-за потери контакта пигментов и наполнителей со связующим. Меление возникает в случае использования низкокачественной краски с высоким содержанием пигментов; если краска наносилась на пористую поверхность и большая часть связующего впиталась в подложку; если краска для внутренних работ подвергалась атмосферному воздействию, вследствие чего произошло старение лакокрасочного покрытия.

Мозаика - особая техническая разновидность монументальной живописи, основанная на применении разноцветных твердых веществ — смальты, естественных цветных камней, цветных эмалей поверх обожженной глины и пр. в качестве основного художественного материала. Изображение составляется из кусочков таких материалов, хорошо пригнанных друг к другу, укрепленных на цементе или специальной мастике и затем отшлифованных. По способу так называемого прямого набора мозаика исполняется с лицевой стороны — на предназначенном ей месте (стена, свод и др.) или на отдельной плите, которая затем вделывается в стену.

Н

Неорганические красители / пигменты - по происхождению пигменты делятся на несколько категорий: неорганические (минеральные) и органические, каждая из которых бывают натуральными или синтетическими. Неорганические красители представляют собой природные или искусственно полученные окислы и соли металлов. Это в основном оксиды, фосфаты, карбонаты и сульфиды металлов (охра, сурик, кобальтовая синь, белила разные и др.).

О

Органические красители / пигменты - применяются в составе красок для живописи, а также для изготовления чернил, штемпельных красок; для

подкраски пищевых продуктов; в полиграфической промышленности и др. Органические красители содержат в основном только атомы углерода, азота, водорода. В прошлом органические красители представляли собой вытяжки из растений (листьев или корней - шафран, индиго) или насекомых (кошениль), а также пигменты, получаемые обжигом виноградных, персиковых косточек и обжигом костей животных. Современные органические красители получают многостадийным органическим синтезом из ароматических и гетероароматических продуктов, выделяемых при переработке каменного угля и нефти.

Основа - в технологии живописи: материал, на который наносится грунт и красочный слой картины. Самая распространенная разновидность основы — холст, дерево (являлось наиболее распространенной основой в античности, в средние века и в эпоху Возрождения). Реже употребляются картон, бумага, металл, стекло, линолеум и др.

Офорт - вид гравюры на металле, выполняемый при помощи гравировальной иглы и кислот. Цинковую или медную пластину покрывают кислотоупорным лаком и процарапывают до металла изображение, а затем протравливают в кислотах. Вытравленные углубления (рисунок) затирают краской, покрывают увлажненной бумагой и таким образом получают оттиск.

II

Паспарту (от франц. passe-partout) - картонная рамка для рисунка, гравюры, фотографии, акварели или гравюры.

Пастель - графический материал в виде палочки, состоящей из красочного пигмента и связующего, в качестве которого используются смолы или камедь. Обычно пастелью работают на бумаге, достигая разнообразных эффектов - от резко очерченных контуров до мягкой растушевки. Порошковый характер пигмента приводит к тому, что при отсутствии специального закрепителя рисунок пастелью легко разрушается.

Пастозность - 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.

Подмалевок - подготовительная стадия работы над картиной, выполняемая в технике масляной живописи. Подмалевок выполняется обычно тонким красочным слоем и может быть однотонным или многоцветным.

Подрамник - холст, на котором художник пишет картину, натягивается на подрамник. Его назначение - держать холст в натянутом состоянии. Это обеспечивается не жестким скреплением деревянных планок подрамника. При глухом креплении углов подрамника трудно исправить провисание холста от сырости. На рейках подрамника делают скосы, направленные внутрь подрамника. Иначе на местах соприкосновения холста с внутренними ребрами подрамника холст деформируется, на нем

проявляются внутренние ребра подрамника. Подрамники больших размеров изготовляют с крестовиной, которая предохраняет их от диагональных перекосов и прогибов планок.

Пожухание - ненормальные изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск, становится глухой, черноватой.

Возникает если: чрезмерное впитывание грунтом масляного связующего; пересохший грунт или имеющий макро и микротрещины; нанесение красок на еще не просохший красочный нижележащий слой; избыток в связующем воска или разбавителя;

Покоробленность - дефект состоит в образовании на картине волнообразной поверхности. Возникает если: при слабой натяжке холста; при неправильно сделанном подрамнике; при неправильном или редком расположении гвоздей при натяжке холста; при резких изменениях температуры и влажности воздуха.

Прописки - в технике масляной живописи основной этап исполнения крупного полотна, который следует за подмалевком, предшествуя лессировке. Количество прописок зависит от хода работы художника; каждая из них завершается полным просыханием краски. В широком и неточном смысле слова прописками называют иногда и подмалевок, а также любую переработку уже законченного полотна или его детали.

Р

Разбавители - для акварельных и гуашевых красок единственный разбавитель — вода. Для разбавления масляных красок применяются составы скипидарного происхождения (пинен № 4) или продукты переработки нефти в смеси со спиртом или льняным маслом (разбавители № 1, 2). Добавление, например пинена, в масляную краску способствует быстрейшему их высыханию. Кроме того, чтобы обеспечить лучшее сцепление красочных слоев, перед повторной пропиской пиненом протирают затвердевшую поверхность красочного слоя.

С

Сангина (фр. sanguine, от лат. sanguis — кровь) - мягкий материал и инструмент для рисования в виде палочек-карандашей, дающих матовый красно-коричневый тон. Она бывает различных оттенков. Сангина приготавливается из глины, окислов железа и связующих веществ. Она напоминает пастель коричневого тона. Материал очень красивый, дающий богатые выразительные возможности использования линий, штрихов, пятен. Рисуют сангиной на шероховатых бумаге, картоне, холсте, используя разнообразные приемы: линии и штрихи различной толщины, длины, направленности, растушевку, позволяющую создавать красочные пятна.

Связующее вещество - это вяжущее вещество (клей, масло, гашеная известь, желток куриного яйца), с помощью которого частицы пигмента соединяются между собой и закрепляются на поверхности грунта, образуя красочный слой. Виды живописи — фреска, масляная живопись, темпера — различаются именно составом связующего вещества, хотя пигмент, как правило, один и тот же.

Седание - сжатие красочного слоя. Возникает если: краски были сильно разбавлены маслом и нанесены пастоно; для живописи применялось масло горячего прессования; разбавленные краски нанесены на недостаточно просохший живописный нижележащий слой; колебания температуры и влажности воздуха.

Сепия - светло-коричневое красящее органическое вещество, получаемое из чернильного мешка морского моллюска - сепии. В настоящее время заменена искусственно приготовленным красителем типа акварели.

Соус - материал для рисования в виде толстых палочек-карандашей из прессованных красителей с клеем, обернутых в фольгу. Он дает богатую возможность в тональном рисунке, имеет глубокий бархатисто-черный цвет (иногда серый или коричневый), хорошо растушевывается; наносится на бумагу штрихом, растушевкой (сухой соус) или размывается кистью с водой, аналогично акварели (мокрый соус). Применяется в больших и длительных рисунках, в набросках и зарисовках. Рисунки, выполненные техникой сухого соуса, рекомендуется фиксировать или хранить, переложив тонкой бумагой, а также под стеклом.

Т

Темперные краски - водно-клеевые краски, приготовленные из сухих порошков, смешанных с яичным желтком, разведенным клеевой водой. В настоящее время изготавливаются также полужидкие краски, заключенные в тубики и приготовленные на желтке, цельном яйце или эмульсии из растительного масла с яйцом и клеем. Темперными красками можно писать густо, как масляными, и жидко, как акварельными, разбавляя их водой. Сохнут они медленнее гуаши. Недостатком является разница в оттенках сырой и высохшей краски. Картины, написанные темперными красками, имеют матовую поверхность, поэтому их иногда покрывают специальным лаком, устраняющим эту матовость.

Тушь (нем. Tushe) - черная или цветная краска. Черную тушь изготавливают из сажи, копоти, клеящих и других веществ. Существует жидкая и сухая тушь в виде плиток и палочек. Тушь используется для написания шрифтов в оформительских работах, для черчения и рисования {пером и кистью) с применением штриховки, заливки, отмывки. Красивые разнообразные оттенки от интенсивного черного до серебристо-серого цвета получают, если разбавляют тушь водой и рисуют кистью. Тушь — это графический материал.

У

Уголь (родств. agnis — огонь) - материал для рисования в виде тонких палочек, полученных из веточек березы, ивы и других деревьев, очищенных от коры и обожженных специальным способом.

Другой способ получения рисовального угля — формирование стержней из угольного порошка, скрепленного растительным клеем (прессованный уголь). Этот уголь дает более глубокий черный цвет. Уголь используется в графике. Рисунки углем обладают бархатистым тоном. Уголь хорошо передает фактуру, обладает большими живописными возможностями

в плане передачи света и тени. Им можно нарисовать и натюрморт, и пейзаж, и портрет. Художники любят использовать уголь при подготовке картин, выполнении набросков и зарисовок, прорисовывании эскизов и картонов, переводе рисунка для живописи, особенно для больших по размеру полотен. Рисунки углем легко исправимы, поэтому он незаменим в учебных целях.

Ф

Фреска - важнейшая техническая разновидность монументальной живописи, применяющая известь в качестве основного связующего вещества.

Э

Энкаустика - восковая живопись — малоупотребительная в настоящее время разновидность живописной техники, основанная на применении воска в качестве связующего вещества. Лучший по результатам и прочности способ восковой живописи — античная энкаустика. Достоинства ее заключаются в исключительных качествах специально приготовленного воска, который почти не поддается воздействию времени или сырости, никогда не дает трещин и сохраняет неизменным свой цвет.

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.

Этюд - изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством этюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство. Основной целью этюдной работы всегда остается правдивое и живое воплощение живописного замысла, создание картины. В реалистическом искусстве этюд всегда выполняет вспомогательную роль.