

Иллюстрированный Словарик Школьника

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
СЛОВАРИК
ШКОЛЬНИКА

П. П. Жемчугова

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

Жемчугова П. П.

Ж53 Изобразительное искусство. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. — 128 с: ил. — (Серия «Иллюстрированный словарь школьника»).

ISBN 5-94455-580-7

Данный словарь охватывает термины изобразительного искусства — живописи, графики, скульптуры — и адресован широкому кругу читателей. Большое количество словарных статей, лёгкость изложения и обилие иллюстративного материала (в тексте и на цветной вклейке) делают его чрезвычайно полезным справочником для школьников — и для тех, кто имеет слабое представление об офорте, **эстампе**, гризайле, граттаже, граффити, лягушачьей перспективе, «малых голландцах» и т. п.

Дорогие друзья!

Назначение этого словаря — познакомить вас с основными терминами изобразительного искусства, т. е. **живописи, графики и скульптуры**. Здесь рассматриваются различные **стили** (Готика, Ренессанс и т. д.), **направления** (Абстракционизм, Импрессионизм и др.), **течения** (Дадаизм, Кубизм и др.), **виды и жанры** (Натюрморт, Интерьер и др.) искусства, а также **техника** — способы исполнения, необходимые для работы материалы и инструменты.

Структура словарной статьи

Словарная статья содержит:

1) ключевое слово с ударением;

2) этимологическую справку (в круглых скобках); если ключевое слово и приводимое в этимологической справке иноязычное слово однозначны, то перевод последнего не даётся;

3) толкование слова с учётом исторического развития понятия, связанного с изобразительным искусством: Графика, Портрет, Миниатюра, Фреска, Офорт и пр. Если заглавное слово повторяется в тексте словарной статьи (в ед. или мн. числе), то оно обозначается первой буквой этого слова с точкой, за исключением тех случаев, когда сокращённый вид затрудняет понимание. Если какое-либо слово в тексте выделено курсивом, это означает, что на данное слово есть словарная статья.

Отдельные словарные статьи сопровождаются иллюстрациями, которые помогут читателю лучше усвоить приведённый материал.

Условные сокращения

англ. — английский

ар. — арабский

букв. — буквально

гола. — голландский

гр. — греческий

исп. — испанский

ит. — итальянский

лат. — латинский

нем. — немецкий

позднелат. — позднелатинский

польск. — польский

санскр. — санскрит

сокр. — сокращение

с.-лат. — среднелатинский

ст.-фр. — старофранцузский

тюрк. — тюркский

устар. — устаревшее слово
или выражение

фр. — французский

цв. вкл. — цветная вклейка

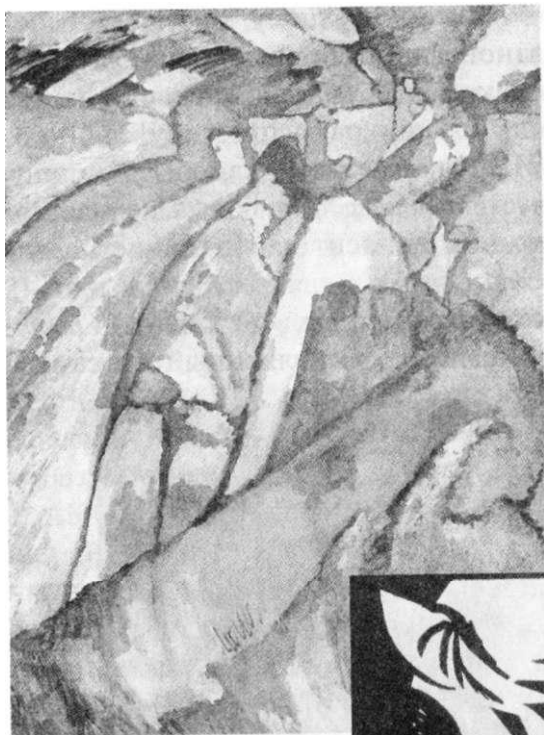
А

АБРИС (*нем.* «чертёж, план») — 1) линейное очертание предмета, контур; 2) в *литографии* — контур воспроизводимого изображения и границы отдельных тоновых и цветовых участков многоцветного *оригинала*, которые наносятся на прозрачный материал (кальку, плюр и т. д.) и затем переводятся на, литографский камень.

АБСТРАКЦИОНИЗМ (*фр.*, от *лат.* «отвлечённый»), **абстрактное искусство** — крайне формалистическое направление в *живописи*, *скульптуре* и *графике* XX в., для которого характерен полный отказ от воспроизведения форм действительности. Творения абстракционистов представляют собой сочетание отвлечённых геометрических форм (**супрематизм**: К. Малевич в России и П. Мондриан в Голландии), хаотических пятен и мазков (**ташизм**, от *фр. tache* — пятно: Дж. Поллок в США, П. Сулаж во Франции). Основоположником и теоретиком А. считается В. Кандинский (*см. цв. вкл.*); абстрактную форму он рассматривал как выражение внутреннего состояния человека.

АВАНГАРДИЗМ (*фр.*, от «авангард, передовой отряд») — название ряда художественных течений XX в., стремившихся к коренному обновлению искусства, как по форме, так и по содержанию; критиковали традиционные направления, формы и стили (*см. цв. вкл.*). Принципы А. восприняли такие течения, как *экспрессионизм*, *кубизм*, *футуризм*, *дадаизм*, *сюрреализм*, *абстракционизм*.

АВТОГРАВЮРА (от *гр.* «сам» и *фр.* «гравюра») — *гравюра*, печатную форму для которой на дереве, линолеуме или металле выполняет её автор.

Абстракционизм.
В. Кандинский.
Импровизация №7

Авангардизм.
В. Козлинский.
Инфлюэнца. 1919

АВТОГРАФИЯ (от гр. «сам» и «пишу, рисую») — способ подготовки печатной формы, при котором *рисунок*, выполненный художником на бумаге, переносят на литографский камень или на цинковую пластину.

АВТОЛИТОГРАФИЯ (от гр. «сам», «камень» и «пишу, рисую») — так именуется *литография*, когда не мастер-литограф, а сам художник наносит изображение на литографский камень.

АВТОПОРТРЕТ (от гр. «сам» и фр. «портрет») — *портрет* художника или скульптора, выполненный им самим.

3. Е. Серебрякова. Этюд девушки (автопортрет). 1911

АВТОТИПИЯ (от гр. «сам» и «отпечаток») — 1) полиграфический способ воспроизведения полутоновых изображений (фотографий, акварельных *рисунков* и т. п.): изображения фотографируются через растр (сетку), после чего изготавливаются *клише* с печатающими элементами в виде мелких рельефных точек разного размера; размер точек определяется силой *тона* на данном участке изображения; 2) оттиск, изготовленный этим способом.

АКАДЕМИЗМ (фр.) — направление в *изобразительном искусстве* и архитектуре, сложившееся в *академиях* художеств в XVII—XIX вв.; следовало внешним формам классического искусства античности (см. Античное искусство) и *Возрождения* (Ренессанса).

АКАДЕМИЯ (гр.) — 1) философская школа, основанная Платоном (IV в. до н. э.) близ Афин, названная по имени мифического героя Академа; 2) наименование учреждений научного, учебного и художественного характера, например А. художеств: первая такая А. была открыта во 2-й половине XVI в. во Флоренции, затем они появились и в других европейских странах; в России основана в 1757 г. в Санкт-Петербурге: из её стен вышли выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники — И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. Н. Крамской, В. А. Серов, М. А. Врубель, В. Д. Поленов, А. И. Куинджи и многие другие.

АКВАРЕЛЬ (ит., от лат. «вода») — 1) мелкотёртые краски, разводимые водой, а также *живопись* этими красками; 2) произведение, написанное этими красками, как правило по бумаге или *картону*.

АКВАТИНТА (ит., букв. «вода» и «окрашенная») — вид *гравюры*, получаемой травлением металлической пластины сквозь нанесённую на неё асфальтовую или канифольную пыль, в результате чего изображение на *оттиске* приближается по характеру к тоновому *рисунку*, передавая полутона *оригинала*.

АКВАТИПИЯ (от лат. «вода» и гр. «отпечаток») — печатание *рисунков* водяными (обезжиренными) *красками*; *оттиски* напечатают *акварель*.

АКВАФОРТЕ (ит. «офорт») — то же, что *офорт*. В ряде стран существовали общества аквафортистов. В России такое общество было основано в Петербурге в 1871 г., среди членов — Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, И. И. Шишкин.

АКСЕССУАР (фр., от лат. «прибавление») — в *изобразительном искусстве* — второстепенные детали произведения.

АЛЛА ПРИМА (ит., букв. «в первый миг») — *живопись* по сырому: разновидность *масляной живописи*, требующая окончания работы за один сеанс, до подсыхания *красок*.

АЛЛЕГОРИЯ (гр.) — иносказание; изображение отвлечённого понятия (идеи) посредством образа. В *изобразительном искусстве* выражается определёнными атрибутами (правосудие — женщина с весами). Наиболее характерна для искусства средних веков, эпохи *Возрождения*, *маньеризма*, *барокко*, *классицизма*.

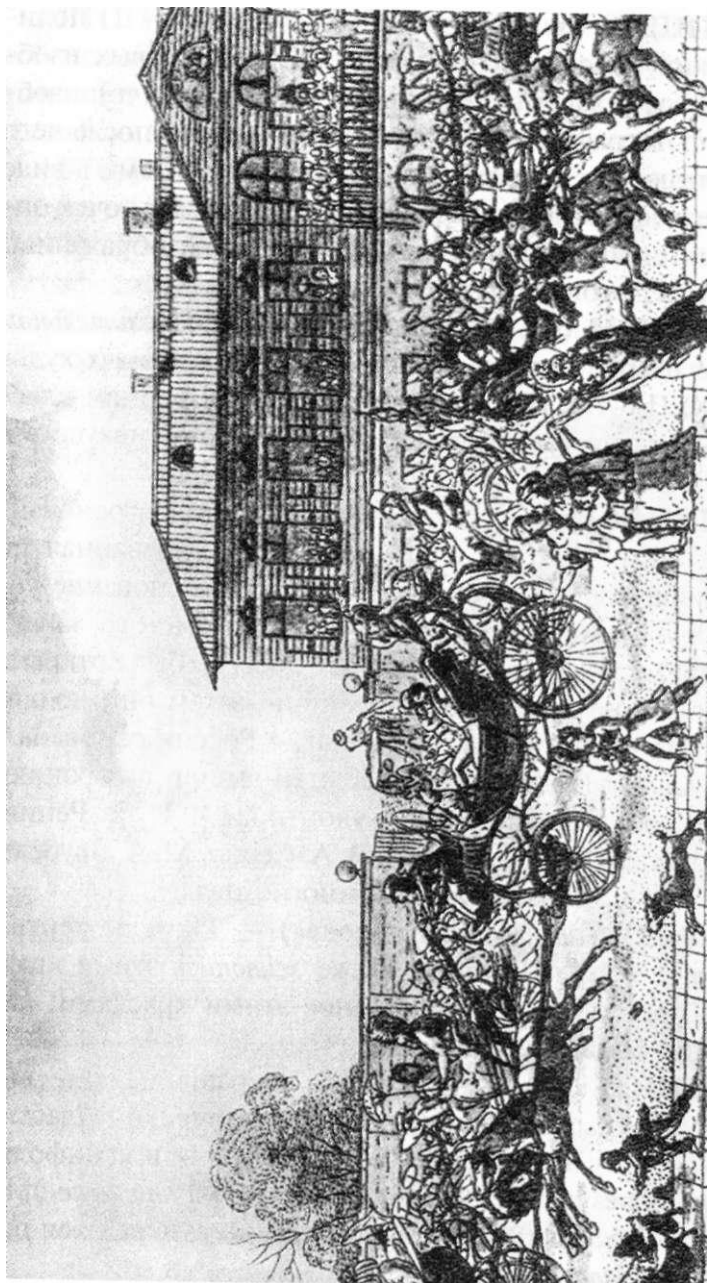
АЛЬГРАФИЯ (от лат. «алюминий» и гр. «пишу, пишу») — см. Литография.

АЛЬСЕККО (ит., букв. «по сухому») — *стенная живопись* по сухой штукатурке (см. Фреска).

АЛЬФРЕСКО (ит., букв. «по сырому») — *стенная живопись* по сырой штукатурке (см. Фреска).

АМПИР (фр. «империя») — стиль позднего *классицизма* в западноевропейской архитектуре и *декоративном искусстве* (1-я четверть XIX в.), возникший во Франции в период правления Наполеона I. Для А. характерны произведения *монументальной скульптуры* (И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский) ^у

АНАМОРФОЗ (гр., букв. «искажение формы») — приём, основанный на использовании алогичных перспективных *ракурсов* и причудливых графических и живописных эффек-

Акватинта. Карл Гампельн. Екатеринбургское гулянье 1 мая 1824 г.
Ширина 95 мм, длина около 10 м. Фрагмент. 1824—1825

тов. А. применялся ещё художниками *Возрождения*; в XX в. интерес к А. характерен, например, для творчества С. Дали.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ (от лат. «животное») **ЖАНР** - изображение животных в *живописи, скульптуре* и *графике* (см. цв. вкл.). А. ж. сочетает естественнонаучные и художественные начала. Художники, работающие в этом *жанре*, называются анималистами.

АНТИЧНОЕ (лат. «древний») **ИСКУССТВО** — это искусство Древней Греции и Древнего Рима, художественная культура общества, существовавшего в бассейне Средиземного моря с начала I тысячелетия до н. э. по V в. н. э. Понятие «А. и.» впервые появилось в XV в. в Италии, когда там утверждалась эпоха *Возрождения*. Впоследствии этот термин прочно вошёл в европейскую культуру. Художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима — архитектура, *скульптура, живопись*, декоративно-прикладное искусство — поражает своим богатством и многообразием. Творцами античной культуры были древние греки, называвшие себя эллинами, а свою страну — Элладой. Именно эллинские мастера разработали строго продуманную и логически обоснованную систему соотношений

Агесандр, Афинодор, Полидор.
Лаокоон. I в. до н. э.

между несущими и несомыми частями здания — систему ордеров (дорического, ионического и коринфского). Рим, покоривший Грецию во II в. до н. э., не только воспринял лучшие достижения искусства народов Ближнего Востока и Средиземноморья, но и внёс свой вклад в художественную культуру древнего мира. Высочайшего расцвета достигли в Риме архитектура (акведуки, триумфальные арки и колонны, термы

и пр.), скульптура, ювелирное искусство, *фресковая живопись* и мозаика.

АНТИЧНЫЙ (*лат.* «древний») — относящийся к истории и культуре древних греков и римлян.

АНФАС (*фр., букв.* «в лицо») — лицом к смотрящему; вид лица, предмета прямо спереди.

АР НУВО (*фр., букв.* «новое искусство») — принятое в Европе название стиля *модерн*.

АРАБЕСКИ (*фр., от ит.* «арабский») — вид сложного *орнамента*, состоящего из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов, животных и т. п., получивший распространение в европейском искусстве — главным образом под влиянием арабских образцов (*см. рис. на с. 12*).

АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ — объединение русских художников, созданное в 1863 г. группой петербургских мастеров во главе с И. Н. Крамским. Группа старшекурсников *Академии художеств* вышла из неё в связи с отказом писать конкурсную *картину* на заданную тему (т. наз. бунт 14-ти). Артель ставила перед собой цель обеспечить художников заказами и тем самым сделать их независимыми от Академии художеств. Позднее некоторые из них вошли в объединение *передвижников*.

АРХАИКА (*гр.* «древний») — ранний этап в развитии искусства, главным образом ранние периоды древнегреческого и древнеегипетского искусства; древность, старина.

АССАМБЛАЖ (*фр., букв.* «соединение») — представляет собой расширенный тип *коллажа*; термин А. введён в искусствоведение с 1961 г. после нью-йоркской выставки художников стиля *поп-арт*, носившей название «Искусство А.».

Архаический рельеф,
найденный близ Спарты

Рафаэль. Арабески в лоджиях Ватикана

АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (АХРР) — массовое художественное объединение 1922—1932 гг.; с 1928 г. — АХР (Ассоциация художников революции). Для художников АХР (И. И. Бродский, А. М. Герасимов, М. Б. Греков и др.) характерно развитие традиций *передвижников*.

Б

БАГЕТ {фр.) — деревянная планка, часто резная, позолоченная или окрашенная, для изготовления рам к картинам и карнизам.

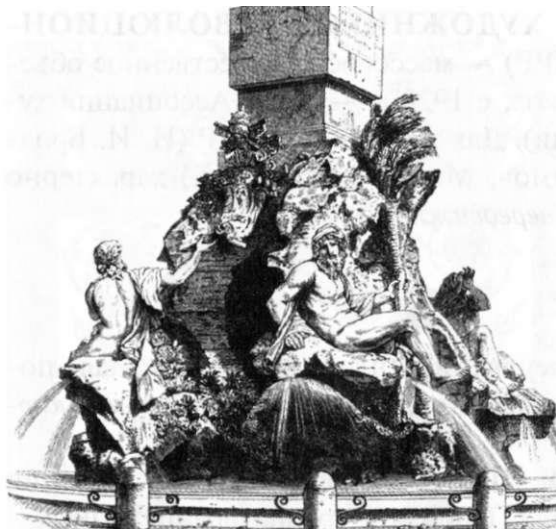
БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА, барбизонцы (от названия деревни Барбизон близ Парижа) — группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Ш. Ф. Добиньи, К. Труайон), работавших в деревне Барбизон в 30—60 гг. XIX в. Их произведения отображают красоту простой, благожелательной к человеку природы; они сыграли важную роль в развитии реалистического пейзажа.

БАРЕЛЬЕФ (фр., букв. «низкий рельеф») — скульптурное изображение или орнамент, выступающий над плоскостью фона менее чем на половину объёма изображённого предмета (ср. Горельеф).

БАРОККО (ит., букв. «причудливый, вычурный») — художественный стиль, преобладавший в искусстве Европы с конца XVI до середины XVIII в. Отличался парадной торжественностью, декоративной пышностью, сложными формами, живописностью. В изобразительном искусстве преоблада-

Борьба царя с Ариманом.
Персепольский барельеф

Барокко. Л. Бернини.
Фонтан на Пьяцца
Навона в Риме

ли декоративные *композиции* религиозного, мифологического или аллегорического характера, парадные *портреты*. Стиль Б. сложился и расцвёл в Италии, где работали крупнейший архитектор и скульптор того времени Л. Бернини, живописцы Караваджо, Карраччи, Дж. Б. Тьеполо и др. Большой интерес представляет полное жизнерадостности Б. во Фландрии — живописцы П. П. Рубенс, А. ван Дейк, Я. Йордане, Ф. Снейдерс (см. цв. вкл.).

БАРОККО РУССКОЕ — условный термин, характеризующий некоторые явления искусства конца XVII — начала XVIII в. Возрастает интерес к человеку, особенно это проявляется в жанре *портрета*. Древнерусская *живопись*, пройдя 700-летний период развития, вынуждена была уступить место светскому искусству. Правда, изображения лиц ещё очень иконописны, однако эти *портреты-парсуны* имеют индивидуальные человеческие черты. Именно они стали предпосылкой русского портрета, получившего развитие в XVIII в. (живописцы А. М. Матвеев, И. Н. Никитин, А. П. Антропов, скульптор Б. К. Растрелли).

Батальный жанр.
В. В. Верещагин. Туркмены,
представляющие военные
трофеи хивинскому хану

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР (*фр.*, от *ит.* «битва») — жанр изобразительного искусства, посвященный войне и военной жизни. Художник, работающий в батальном жанре, — баталист. Известным русским баталистом был В. В. Верещагин (1842—1904 гг.), создавший правдивые картины военных событий (война в Туркестане, 1871—1874 гг., и Отечественная война 1812 г.); погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре.

БИДЕРМЕЙЕР (*нем.*) — стилевое направление в немецком и австрийском искусстве около 1815—1848 гг. Его название составлено из имён 2 литературных героев: Бидер(манн) и (Буммель)мейер. Основой Б. была бюргерская среда, её обывательские воззрения и вкусы. Для *живописи* характерно тонкое, тщательное изображение *интерьера*, природы, бытовых деталей.

БИСТР (*фр.*) — тёмно-коричневая *краска* в акварельной *живописи*.

БОРДЮР (*фр.*, от «край») — орнаментальное обрамление *миниатюры*.

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» — объединение московских художников (1910—1916 гг.). Художники «Б. в.» — П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, Р. Р. Фальк — обращались к живописно-пластическим исканиям в духе творчества П. Сезанна, *фовизма* и *кубизма*, а также к приёмам русского лубка и народной игрушки.

«Бубновый валет». А. Лентулов. Мир, торжество, освобождение

БУЧАРДА *{фр.}* — инструмент скульптора: 4-гранный молоток, у которого 2 ударные поверхности покрыты пирамидальными зубцами.

БЫТОВОЙ ЖАНР — область *изобразительного искусства*, посвященная событиям и сценам повседневной жизни (*см. цв. вкл.*). Как самостоятельный раздел Б. ж. оформился в основном в XVII в. в голландской живописи, в XVIII—XIX вв. — во французской живописи, в России — в 1-й половине XIX в. Русские *жанристы* придали Б. ж. глубокую социальность, показывая широкую картину жизни. Эта тенденция развивается в произведениях *передвижников*, например в работах И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» (1870-1873 гг.), «Не ждали» (1884-1888 гг.) и др.

БЮСТ *(фр.)* — погрудное или поясное скульптурное изображение человека, наиболее распространённый вид скульптурного *портрета*.

В

ВАЛЁР *(фр., букв. «ценность»)* — в живописи и графике оттенок *тона*, который во взаимосвязи с другими оттенками выражает определённое соотношение света и тени. Например, в картине «Воз сена» (ок. 1865—1870 гг.) французский художник К. Коро стремился с помощью В. создать ощущение вибрирующей воздушной среды.

ВАТМАН (по имени владельца английской бумажной фабрики Дж. Ватмана, XVIII в.) — сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для черчения и рисования.

ВАЯНИЕ — так древние славяне называли *скульптуру*. В узком смысле — это высекание, вырезание скульптуры из твёрдого материала.

ВЕДУТА *(ит.)* — в искусстве XVIII - XIX в — городской *пейзаж* (обычно *топографически точный*)

ВЕРИЗМ (*ит.*, от *лат.* «правдивый») — направление в *изобразительном искусстве* Италии конца XIX в., близкое к *натурализму*; для него характерны интерес к быту бедняков, внимание к переживанию героев. Яркими представителями этого направления были живописец Дж. Пеллицца, скульптор Ву Вела.

ВИДЫ ИСКУССТВА — исторически сложившиеся устойчивые формы существования и развития искусства — архитектура, декоративно-прикладное искусство, *живопись, скульптура, графика*, художественная фотография, литература, музыка, хореография, театр, кино, телевидение, искусство эстрады, цирк. В. и. различаются способами воспроизведения действительности и художественными задачами, а также специфическими материальными средствами создания образа. Каждый из них имеет свои особые *роды и жанры*. Различаются искусства пространственные, или пластические (архитектура, декоративно-прикладное искусство, живопись, графика, художественная фотография), временные (музыка, литература) и пространственно-временные (хореография, театр, кино, телевидение, искусство эстрады). Скульптура, живопись, графика и художественная фотография составляют особую группу *изобразительных искусств*. В процессе исторического развития ни один из В. и. не исчезает, хотя со временем они изменяются. Появляются и новые виды. Так, художественная фотография возникла во 2-й половине XIX в., кино — на рубеже XIX и XX вв., телевидение — в 30-е гг. XX в. Большое значение в художественной практике имеют взаимообогащение и синтез различных В. и.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО - художественный стиль, сложившийся в Византии в IV в., связанный с христианским вероучением и вобравший в себя, наряду с эллинской культурой, элементы культуры Ирана, Сирии, Древнего Египта. В В. и. слиты утончённая декоративность

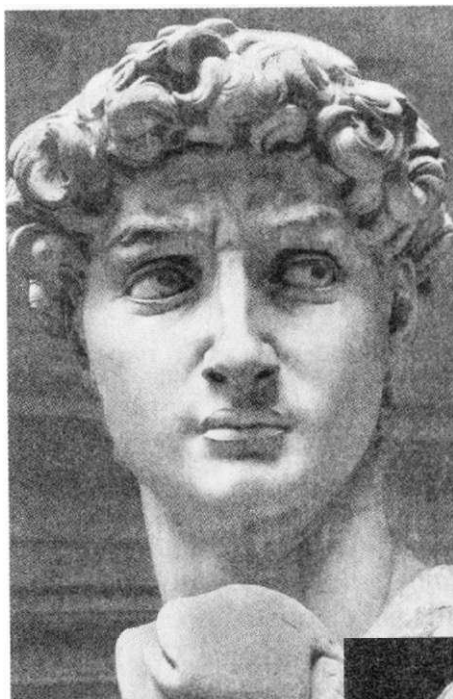

Византийское искусство.
Икона Владимирской Богоматери

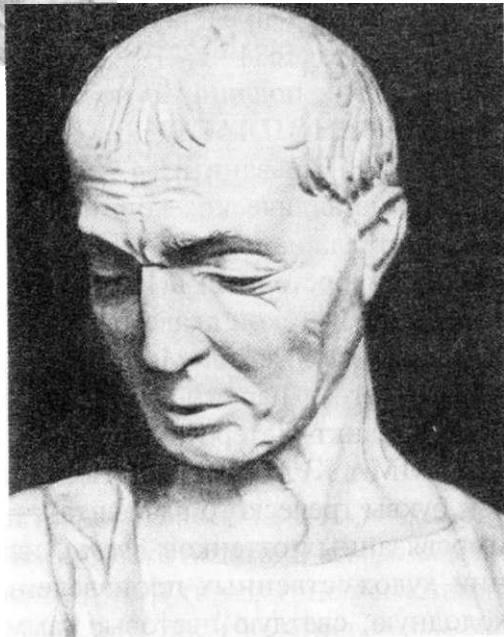
и глубокая религиозность. В XII в. был создан шедевр византийской *иконописи* — *икона* Владимирской Богоматери, — в том же веке попавшая на Русь. Важную роль сыграла Византия в развитии художественной культуры Древней Руси (*см.* Древнерусское искусство).

ВИНЬЕТКА (*фр.*) — украшение в книге или рукописи в виде небольшого *рисунка* или *орнамента* в начале или конце текста (части, раздела и т. п.), при начальных буквах текста.

ВОЗРОЖДЕНИЕ (Ренессанс) — одна из самых ярких эпох в истории мирового искусства. Она охватывает XIV—XVI вв. в Италии, XV—XVI вв. в странах, расположенных к северу от Альп. Своё название — В. — этот период получил в связи с возрождением интереса к *античному искусству*, обращением к нему как к прекрасному идеалу. Всех гуманистов воодушевляла вера в творческие силы человека, беспредельную мощь человеческого разума. Готические строения уступили место пропорциональным зданиям В., не подавляющим человека, а возвышающим его. Родиной В. стала Флоренция. «Отцами» В. называют живописца Мазаччо, скульптора Донателло, архитектора Ф. Брунеллески. Памятники, созданные в Италии на рубеже XV—XVI вв., отличаются совершенством и зрелостью. Этот период наивысшего расцвета итальянского искусства принято называть Высоким В. Основной круг мастеров этого периода, искусство которых легло в основу многих явлений европейской культуры, — Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело, позднее Тициан (*см.* цв. вкл.). Главной отличительной чертой *живописи* стала научно обоснованная *перспектива*: художники могли строить в трёхмерном пространстве сложные многофигурные *композиции*. В середине 1400-х гг. известный флорентийский философ Фичино написал об этой эпохе: «Золотой век вновь вызвал на свет свободные искусства, которые прежде были совер-

Возрождение.
Микеланджело.
Давид.

Возрождение.
Донателло.
Поджо Браччолини

шенно забыты: правильную речь, красноречие, живопись, ваяние, музыку. И это всё во Флоренции!»

ВОСКОВАЯ ЖИВОПИСЬ — техника живописи, в которой связующим краски веществом является воск. Выполняется расплавлением (*энкаустика*), а также растворёнными в летучих маслах красками или эмульсией (восковая *темпера*).

ВЫПУКЛАЯ ГРАВЮРА — вид гравюрной техники, к которой относятся *ксилография*, *линогравюра* (см. также Гравюра).

ВЯЗЬ — старинное декоративное письмо с переплетающимися буквами.

Г

«ГАЛАНТНЫЕ ПРАЗДНЕСТВА» (*фр.* «учтивый, любезный») — вид *бытового жанра*, произведения которого посвящены сценам из жизни светского общества. Одним из величайших представителей этого жанра XVIII в. был Антуан Ватто (1684—1721 гг.), художник, внёсший в изображение жизни подлинную поэзию и глубину чувств.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА (от фамилии итальянского учёного Л. Гальвани и *гр.* «ваяние») — метод получения точных металлических копий электролитическим осаждением металла на металлическом или неметаллическом *оригинале*, изобретённый в 1838 г. русским учёным, академиком Петербургской академии наук Б. С. Якоби. Это изобретение использовал Монферран для отливки *скульптур* внутреннего и наружного оформления Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

ГАММА КРАСОЧНАЯ (гамма цветовая) (по названию 3-й буквы греческого алфавита) — ряд гармонически взаимосвязанных оттенков *цвета*, используемых при создании художественных произведений. Различают тёплую, холодную, светлую цветовые гаммы.

«Галантные празднества». А. Ватто. Качели

ГАРМОНИЯ (лат., от гр. «стройность, связь») — стройная согласованность частей единого целого. В изобразительном искусстве это согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения.

ГОРЕЛЬЕФ (*фр., букв.* «высокий рельеф») — скульптурное изображение или *орнамент*, выступающий над плоскостью фона более чем на половину объёма изображённого предмета (*ср.* Барельеф).

ГОТИКА, готический стиль (от французского названия германского племени готов) — художественный стиль, преимущественно архитектурный, зародившийся в XII в. во Франции и в позднем средневековье распространившийся по всей Западной Европе. *Живопись* этого периода соответствовала архитектурным нормам: человеческие фигуры удлинялись, высокие головные уборы и одежда всячески это подчёркивали. В XIII в. во Флоренции *живопись* считалась ремеслом, а не искусством. Художники входили в один цех со столярами и каменщиками, работы которых они украшали, расписывали. Во 2-й половине XIII в. во Флоренции появился художник Чимабуэ (ок. 1240 — ок. 1302) — представитель *проторенессанса*, ученик французской школы живописи, сумевший отойти от византийских канонов. Его картины отличались динамичностью и эмоциональностью. Несмотря на то что Чимабуэ называли «первая гордость флорентийского искусства», его ученик Джотто превзошёл учителя. Он порвал со средневековыми канонами, внёс в религиозные сцены земное начало, придав изображениям осязаемость и пластичность. Эпоха Г. — время расцвета книжной *миниатюры*.

ГРАВЮРА (*фр.*) — вид *графики*, в которой изображение является печатным *оттиском* рельефного *рисунка*, нанесённого на доску гравёром. Оттиски также называют гравюрой. В Европе это искусство возникло на рубеже XIV—XV вв. В зависимости от материала, на который мастер наносит линии и штрихи будущего изображения, Г. подразделяют на выпуклые, когда краска покрывает поверхность выпуклого рисунка (*ксилографию, линогравюру, жиллотаж* и др.), и углублённые, когда краска за-

Готика.
Мадонна
в византийском
стиле

Готика.
Мадонна Джотто

полняет углубления (*акватинта, меццо-тинто, мягкий лак, офорт, лавис, резцовая гравюра, сухая игла, пунктирная манера, карандашная манера* и др.). К Г. относят и *литографию*. Наряду со станковыми Г. (*эстампами*), распространена книжная гравюра (*иллюстрации, заставки* и т. д.).

ГРАДАЦИЯ (лат. «ступень; усиление») — в живописи — постепенное изменение какого-либо цвета, а также тона и светотени.

ГРАНИЛЬНИК — стальной инструмент: пластинка, овальный конец которой покрыт мелкими зубцами, придающими шероховатость доске в гравюре *меццо-тинто*.

Граттаж, м. в. добужинский.

Иллюстрация к повести

Ф. М. Достоевского «Белые ночи»

ВКЛЮЧАЮЩИЙ рисуНОК На бумаге и печатные художественные изображения (*гравюра, литография, монотипия* и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Г. делится на станковую (произведения, имеющие самостоятельное художественное значение, например рисунок, *эстамп*), книжную и газетно-журнальную (*иллюстрации, оформление и макетирование печатных изданий*), прикладную (промышленная Г., почтовые марки, *эскилбрис*)

ГРАТТАЖ (фр., от «скреести, царапать») — способ выполнения рисунка путём процарапывания острым инструментом (например, иглой) бумаги, картона, залитых тушью. При этом достигается чёткость и прозрачность изображения, недоступная перу или кисти.

ГРАФИКА (гр?, «живопись», от «пишу, рисую») — вид изобразительного искусства,

и *плакат*. Выразительные средства Г. — контурная *линия*, *штрих*, пятно (иногда цветное) и *фон*, с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение.

ГРАФФИТИ (ит. «нацарапанный») — древние надписи, главным образом бытового характера, *рисунки*, нацарапанные на стенах зданий, сосудов и т. д. В нынешнее время к области Г. относят также современные надписи и рисунки, в изобилии украшающие стены домов, оград и других поверхностей, на которых самовыражаются горожане разного возраста. Процесс нанесения Г. не прост: вначале на бумаге придумывается рисунок, затем на стену переносится его контур, а потом раскрашивается сам рисунок и его *фон*. В труднодоступном месте авторы размещают свои подписи — таги. Хорошо выполненные забавные рисунки на сером бетоне спальных районов многим радуют глаз.

ГРИЗАЙЛЬ (фр., от «серый») — вид *живописи*, преимущественно декоративной, на основе использования оттенков одного *цвета*, чаще всего серого.

ГРОТЕСК (фр., от ит. «причудливый, комичный») — 1) *орнамент* в виде переплетающихся изображений животных, растений и др., наиболее древние образцы которого были обнаружены в развалинах древнеримских построек, называвшихся в народе гrotами, откуда он и получил своё название; 2) в *изобразительном искусстве* изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде. Примером могут служить произведения таких художников, как И. Босх, П. Брейгель, О. Домье, М. Шагал и др.

Графика. В. А. Серов.
Портрет Леонида Андреева.
Литография. 1907

Б. М. Кустодиев. **Групповой портрет** художников «Мира искусства». 1916—1920.
Слева направо: И. Грабарь, Н. Рерих, Е. Лансере, Б. Кустодиев, И. Билибин,
А. Остроумова-Лебедева, А. Бенуа, Г. Нарбут, К. Петров-Водкин, Н. Милиоти,
К. Сомов, М. Добужинский

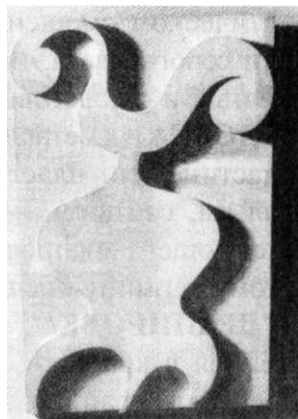
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ — разновидность портретной живописи, изображение двух (парный портрет) или нескольких персонажей, например некоторые Г. п., выполненные голландскими мастерами XVII в. На этих портретах изображены члены ремесленных цехов, купеческих гильдий. Лучшие образцы Г. п. принадлежат кисти голландских художников XVII в. Франса Халса и Рембрандта Гарменса ван Рейна (см. цв. вкл.). Герои этих произведений всегда объединены живым внутренним взаимодействием. Примером может служить картина Рембрандта «Ночной дозор», на которой изображены руководители корпорации амстердамских стрелков.

ГУАШЬ (фр., от ит. «водяная краска») — 1) краски, растёртые на воде с клеем и примесью белил; употребляются преимущественно для живописи по бумаге, шёлку, дереву и пр. Для живописи гуашью характерна матовая бархатистость красок. Неверно взятый тон можно исправить наложением нового слоя, который полностью закроет вы-

сохший нижний, однако следует помнить, что толстые слои Г. склонны к растрескиванию; 2) живопись, выполненная этими красками.

Д

ДАДАИЗМ (*фр.*, от «детский лепет») — модернистское течение в западноевропейском, преимущественно французском и немецком искусстве, существовавшее в 1916—1922 гг. Д. сложился в Швейцарии в среде анархистствующей интеллигенции. Её протест против мировой войны выразился в своеобразном художественном хулиганстве: в каракулях, псевдочертежах, наборе случайных предметов (М. Эрнст, Ж. Арп и др.). На смену Д. пришёл *Сюрреализм*. Дадаизм. Ж. Арп. 1916

ДЕКАДЕНТСТВО, иначе *декаданс* (*фр.*, от *лат.* «упадок») — общее наименование явлений в искусстве конца XIX — начала XX в.; для Д. характерны настроения безнадёжности, стремление к ничем не ограниченной свободе личности и творчества, уход от общепринятых моральных норм и реальной жизни. Многие мотивы Д. стали достоянием ряда художественных течений *модернизма*.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО - термин, объединяющий различные искусства, произведения которых наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду: **монументально-декоративное искусство** (служит для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства), **декоративно-прикладное искусство** (создаёт художественные предметы быта), **оформительское искусство** и т. д.

ДИПТИХ (*гр., букв.*, «сложенный вдвое») — 1) у древних греков и римлян — 2 покрытые воском и соединённые вместе дощечки для письма; 2) двустворчатый складень с живописным или рельефным изображением на каждой створке; 3) 2 картины, связанные единым замыслом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА - цвета, которые при оптическом смешении создают в глазу ощущение белого или серого цвета, например оранжевый и синий, зелёно-жёлтый и фиолетовый.

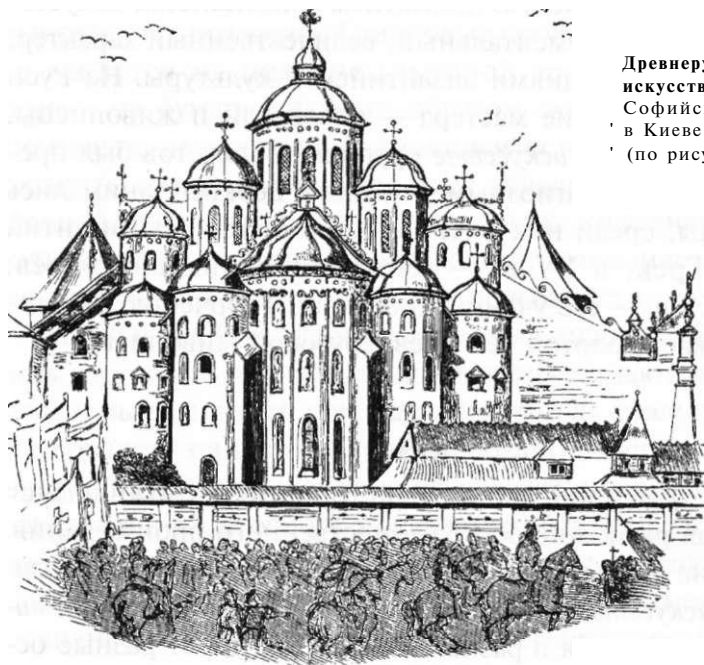
ДОСКА — металлическая (медная, стальная, цинковая) пластина или пластина из твёрдых пород дерева (груша, пальма, самшит), на которую наносится *рисунок* для последующего воспроизведения; соответствует полиграфическому термину «печатная форма».

ДРАПИРОВКА (*фр.*, от «укладывать складки») — уложенная в красивые складки материя; процесс укладки. В древности драпировками пользовались для придания одежде особой красоты. Так, в Древнем Риме тога (верхняя одежда) создавалась с помощью ряда сложных драпировок. Во все времена Д. служила предметом изображения в живописи и скульптуре.

Драпировка.
Афина (Минерва)

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО - так принято называть период истории русского искусства, который начался со времени возникновения Киевского государства и продолжался вплоть до Петровских времен (с IX по XVII в.). Начальный период в развитии Д. и. определился искусством восточных славян, поэтому многие из мифологических мотивов (образы священных коней, жар-птица) бережно сохранялись в прикладном искусстве — в вышивках, резьбе —

Древнерусское искусство.
Софийский собор
в Киеве
(по рисунку XVII в.)

Древнерусское искусство.
Фрагмент
правой части
изображения
Тайной Вечери.
Мозаика в
Софийском
соборе в Киеве

вплоть до наших дней. С принятием христианства искусство приобрело монументальный, величественный характер, обогатилось традициями византийской культуры. На Руси появились греческие мастера — строители и живописцы. В *изобразительном искусстве* круг тем и сюжетов был преимущественно религиозным. Росписью церквей занимались живописцы, среди них в XIV в. приехавший из Византии Феофан Грек, в XV в. — гениальный Андрей Рублёв, в конце XV в. — его ученик Дионисий. Творчество Дионисия замыкает золотой век древнерусской живописи.

Ж

ЖАНР (*фр.* «род, вид») — исторически сложившаяся устойчивая разновидность художественного произведения. Деление на *роды* и Ж. сложилось в европейском *изобразительном искусстве* в XV—XVI вв. и существует во всех *видах искусства*, хотя в разных искусствах имеет разные основания. В изобразительном искусстве деление на Ж. ярче всего проявляется в *живописи*, где они различаются по предмету изображения: изображение природы — *пейзаж*, вещей — *натюрморт*, человека — *портрет*, событий жизни — сюжетно-тематическая *картина*. Каждый из этих Ж. подразделяется на жанровые разновидности, которые, как правило, тоже называют жанрами, например: пейзаж — сельский, городской, индустриальный; натюрморт — с цветами, со снедью, с вещами; сюжетно-тематические картины — историческая, батальная, бытовая, анималистическая, *интерьер* (*см.* цв. вкл.). Нередко в одном произведении сочетаются черты нескольких жанров. Перечисленные Ж. характерны и для *графики*. В других видах искусства Ж. не столь чёткие.

ЖАНРИСТ (от *жанр*) — мастер, работающий в области бытовой живописи (*см.* Бытовой жанр).

ЖИВОПИСНАЯ ОСНОВА - материал, на котором выполняется *живопись*. Станковые произведения чаще всего пишутся на полотне (льняной *холст*), на *картоне*, реже — на бумаге (главным образом *акварель*). Для монументально-декоративной живописи основой также может служить холст. *Монументальная живопись* (мозаика или *фреска*), создаваемая на полах, стенах, колоннах, сводах, куполах архитектурных сооружений, выполняется прямо на специально подготовленной поверхности.

ЖИВОПИСЬ — один из основных видов *изобразительного искусства*, произведения которого создаются на плоскости, выполняются при помощи *красок*, смальт и других материалов, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность. Ж. подразделяется на *станковую*, *монументальную* и декоративную. В основе художественных средств Ж. лежат *цвет*, *светотень* и *линия* — с их помощью художники достигают высокой точности в изображении. Основные разновидности живописной *техники* связаны с особенностями применяемых красочных материалов. В станковой Ж. чаще всего применяются масляные краски, а также *акварель*, *темпера*, *гуашь* и др.

В монументальной Ж. применяется мозаика, *фреска*. Доступные живописи широта и полнота охвата действительности проявляются в различных, присущих ей *жанрах* (*натюрморт*, *портрет*, *пейзаж*, сюжетно-исторические картины).

ЖИЛЛОТАЖ (по имени автора) — метод получения выпуклых *клише* путём травления кислотой металличе-

Жиллотаж. О. Домье.
Воспоминания о Дворне правосудия. 1865

ской *доски*, изобретённый в 50-е гг. XIX в. французским гравёром Жилло. При Ж. на отшлифованной медной, позже цинковой пластинке художник выполнял штриховой (однотонный) *рисунок* жирной *тушью*. При обливании кислотой пластинка травилась только в местах, не защищенных тушью, — рисунок же оставался нетронутым. После нескольких последовательных травлений на доске получался достаточно глубокий *рельеф*, пригодный для печати. Этот метод сохранял полную факсимильность авторского почерка, исключая вмешательство резчика. Ж. вдохновил Домье на создание серии рисунков «Воспоминания о Дворце правосудия».

3

ЗАРИСОВКА — быстро выполненный *рисунок с натуры*.

ЗАСТАВКА — небольшая орнаментальная или изобразительная *композиция* (элемент оформления книги), выделяющая и украшающая начало или конец какого-либо раздела книги или журнала.

Заставка из «Истории искусств» П. П. Гнедича

И

ИДЕАЛИЗАЦИЯ (фр. «приближение к идеалу, приукрашивание», через *позднелат.*, от гр. «понятие») — представление чего-либо лучшим, чем оно есть в действительности; обдуманное или интуитивное создание художественного образа, отвечающего представлению художника об идеале.

ИДИЛЛИЯ (гр. «картинка», от «мирный, безмятежный») — вид *бытового жанра*; изображение мирной добродетельной сельской жизни на фоне прекрасной природы; использование мифологических и пасторальных сюжетов (идеализированное изображение пастушеской жизни).

ИЕРОГЛИФ (от гр. «священный» и «то, что вырезано») — древние рисуночные знаки египетского письма. Термин И. применяется также по отношению к знакам многих других неалфавитных письменностей (китайское письмо, японское письмо). И., например китайские, вырезались на камне, кости, бамбуке; по мере развития потребности в ускорении письма, возникла необходимость перехода к письму на материалах (кожа, шёлк). Коренные изменения претерпело написание знаков около 200 г. н. э., когда были изобретены *кисть*, затем *тушь*, а позднее и бумага.

ИЗОБРАЖЕНИЕ - 1) воссоздание действительности в художественных образах; 2) то, что изображено {*рисунок, картина, фотография, скульптура* ит. д.).

Египетские иероглифы

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА - раздел пластического искусства, объединяющий *скульптуру, живопись, графику*, основанный на воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном облике. Видимое сходство, подобие образа и реальности — характерная черта этих искусств. Это сходство достигается в каждом искусстве разными способами: в скульптуре — пластикой объёмных форм, в живописи — *красками* на плоскости, в графике — *линиями* и пятнами в условном *цвете*. Изображая один конкретный момент, художник может создать целостный образ того или иного явления. А. К. Саврасов говорил своим ученикам, что *пейзаж* надо писать так, чтобы жаворонка не было видно на *картине*, но чтобы пение его было слышно. В изобразительном искусстве различают *роды искусства, виды искусства, жанры*.

ИЗОГРАФ (*гр.*) — название живописца, часто встречающееся в русских литературных источниках XVII в.

ИКОНА (*гр.*, от «изображение, образ») — в православии и католицизме изображение Иисуса Христа, Богоматери и святых; произведение *иконописи*. Иконами называются также священные живописные изображения в ламаизме.

ИКОНОГРАФИЯ (от *гр.* «изображение, образ» и «пишу, рисую») — 1) в *изобразительном искусстве* строго установленная система изображения каких-либо персонажей или сюжетных схем. Иконописцы обычно не придумывали, не сочиняли свои сюжеты, как живописцы. Они следовали выбранному и утверждённому обычаю и церковными властями иконографическому типу. Этим объясняется то, что *иконы* на один сюжет, даже отдалённые веками, так похожи друг на друга. Считалось, что мастера обязаны следовать образцам, собранным в иконописных подлинниках, и могут проявлять себя только в *колорите*. В остальном они были ограничены рамками традиционных ка-

Икона Смоленской Богоматери (Одигитрии)

нонов; 2) в искусствоведении — описание и систематизация типологических признаков и схем, принятых при изображении каких-либо персонажей или сюжетных сцен (преимущественно в средневековом искусстве с его символи-

кой); 3) совокупность изображений какого-либо лица; совокупность сюжетов, характерных для искусства какой-либо эпохи, направления.

ИКОНОПИСЬ — христианская (главным образом православная) станковая культовая живопись. Древнейшие памятники И. относятся к VI в. Она возникла на основе традиций позднеэллинистического искусства. Первоначальные произведения — «портреты» святых — выполнялись в технике мозаики, *энкаустики*, затем иконы писали *темперой*, с XVIII в. — масляными красками на деревянных *досках*, реже — металлических. В X—XI вв. центром И. стала Византия, расцвет древнерусской живописи приходится на конец XIV — середину XVI в. Среди икон этого времени выделяются работы Феофана Грека (выходца из Византии), Андрея Рублёва, Даниила Чёрного, Дионисия. До XVII в. живописцы не подписывают своих работ, поэтому в летописях и других литературных источниках упоминаются имена этих наиболее чтимых иконописцев. Именно им удалось, работая в рамках евангельских сюжетов, при всём почтении к традициям, обогатить, переосмыслить старинные образцы И.

ИЛЛЮЗИОНИЗМ (*фр.*, от *лат.* «обман, заблуждение») — в *изобразительном искусстве* обман глаз, имитация, создающая впечатление реального существования изображаемого пространства или предметов; таковы, например, *натюрморты* XVIII в. — «обманки» (изображения насекомых, монет и т. п., которые можно было принять за настоящие).

ИЛЛЮМИНИРОВАНИЕ (*нем.*, от *лат.* «освещать, украшать») — 1) раскрашивание вручную *гравюру* или *рисунков*; 2) выполнение цветных *миниатюр* или *орнаментов* в рукописных книгах.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ (*лат.* «наглядное изображение») — 1) изображение, сопровождающее текст; 2) область *изобра-*

Д. Флакман. **Иллюстрация** к «Илиаде». Гера и Афина мчатся на помощь эллинам *зительного искусства*, связанная с образным истолкованием литературных произведений. История развития И. неотделима от развития книги. Известны *рисунки* из египетского папирусного свитка 1400 г. до н. э. Средневековые рукописные книги украшались великолепными *миниатюрами*, их выполняли лучшие художники. С появлением и развитием книгопечатания рисованные *миниатюры* вытесняются *гравюрами*. Вначале И. резались на одной *доске* с текстом, образуя единый графический лист. И., исполненные в *резцовой гравюре* на меди, печатались на отдельном листе и вклеивались в книгу. С распространением *ксилографии* и *литографии* возрастают тиражи иллюстрированных книг. И.-гравюра имела 2 авторов: художника и гравёра, который её вырезал. Так они и подписывались: слева — художник, справа — гравёр. Своеобразие И. в том, что она не самостоятельна по сюжету, но помогает автору делать зримыми его образы, идеи. В настоящее время И. выполняются методами художественной графики, фотографии, а также с помощью компьютерных программ.

ИМПРЕССИОНИЗМ (*фр.*, от *лат.* «впечатление») — направление в искусстве последней трети XIX — начала XX в., представители которого стремились запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости (*см. цв. вкл.*).

И. зародился во Франции в 1860-х гг., когда живописцы Э. Мане, О. Ренуар и Э. Дега внесли в искусство многообразие, динамику, свежесть восприятия мира. В 70—80-х гг. сформировался И. во французской пейзажной живописи. Картины К. Моне, К. Писсарро, А. Сислея, написанные на открытом воздухе (*пленэре*), передавали ощущение сверкающего солнечного света. Разложение сложных *тонов* на чистые *цвета*, накладываемые на холст отдельными мазками и рассчитанные на оптическое смешение их при восприятии картины зрителем, цветные тени и рефлексы — всё это создавало беспримерно светлую, трепетную воз-

Импрессионизм.
О. Ренуар.
Девушка с веером

душную живость. И. распространился в мировом искусстве; в частности, его последователями были известные русские художники К. А. Коровин, И. Э. Грабарь.

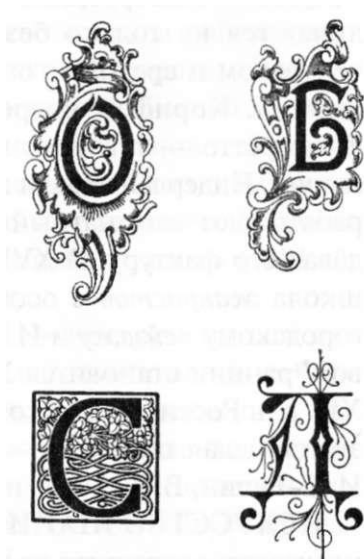
ИНИЦИАЛ (лат. «начальный») (**буквица**) — укрупнённая заглавная буква раздела в тексте книги; в рукописных книгах буквице уделяли очень большое внимание. Её рисовали особенно нарядной, узорчатой, яркой. Чаще всего буквица была красной, отсюда и название первой строки — красная.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ (фр., от лат. «установка») — пространственная композиция, создаваемая из разнородных элементов — предметов быта, изделий и материалов промышленного производства и т. п.; основоположниками И. были дадаисты и сюрреалисты.

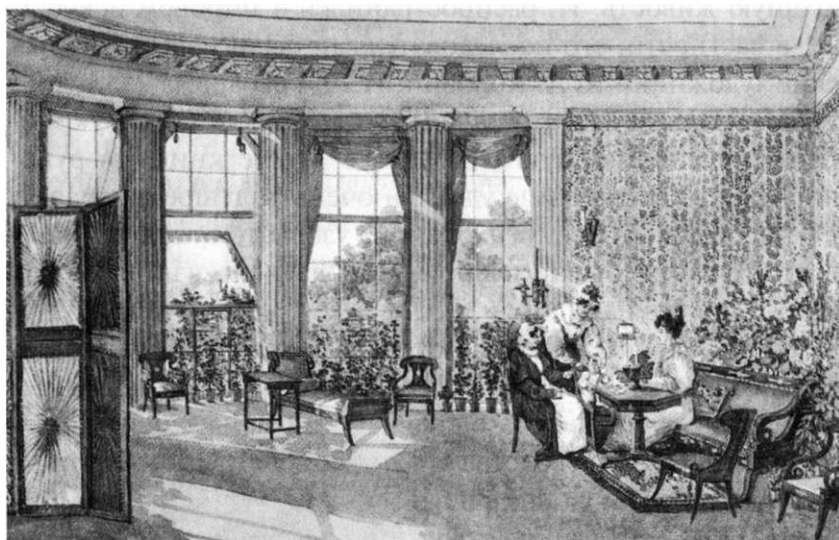
ИНТЕРЬЕР (фр. «внутренний») — жанр изобразительного искусства. Величайшим достижением эпохи *Возрождения* стала линейно-геометрическая перспектива — одно

Инициал из библии Карла Лысого

Инициалы (буквицы)

К. И. Кольман. **Интерьер** закрытой веранды в особняке Юсуповых. 1831

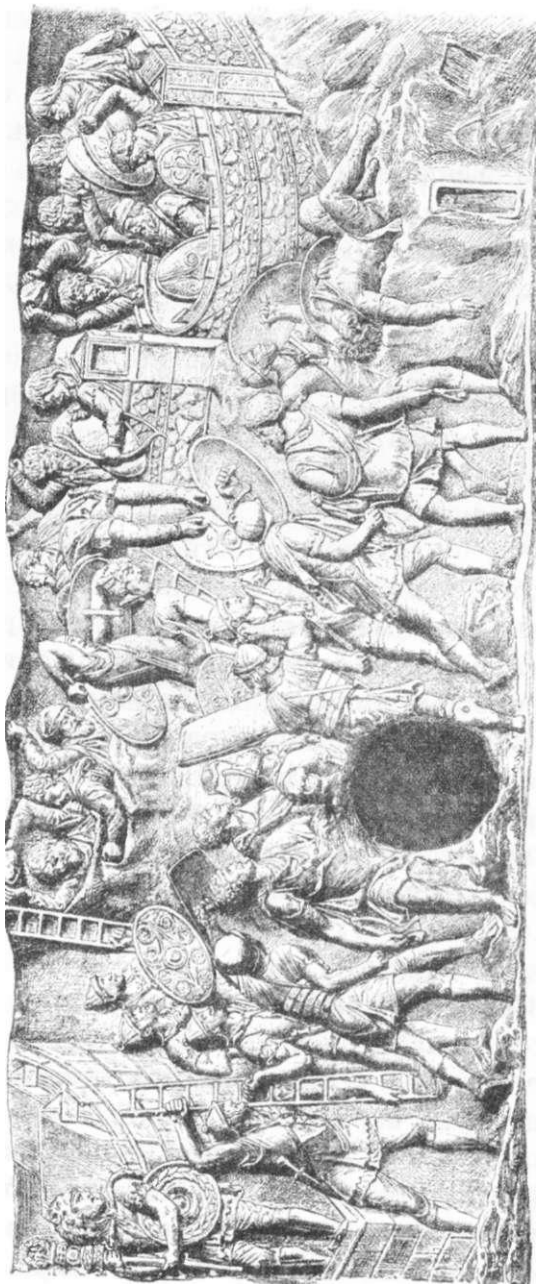
из главных средств создания правдивого и прекрасного в искусстве. Интерьерные решения Леонардо да Винчи отличаются не только безупречностью отношений между человеком и средой — они отводят специальную роль *светотени*. Корифеи Возрождения — Тициан, Веронезе и Тинторетто — тяготеют к грандиозности парадных помещений. Нидерландские и немецкие мастера XV—XVI вв. разрабатывают «комнатный» мир, заботливо, детально передавая его фактуру. В XVII в. в Голландии создается целая школа *жанристов* с особым пристрастием к интимному городскому *пейзажу* и И. Подлинным певцом И. в XVIII в. во Франции становится Ж. Б. С. Шарден. В 1-й половине XIX в. в России под руководством А. Г. Венецианова образуется целая школа И. — к ней относятся П. А. Федотов, И. Е. Репин, В. А. Серов и др.

ИСКУССТВОЗНАНИЕ (искусствоведение) - наука об искусстве, состоящая из теории искусства, истории искусства и художественной критики. Теория искусства изучает

общие законы и специфику конкретных видов художественного творчества. История искусств изучает различные периоды и явления в историческом развитии искусства и процесс этого развития в целом. Художественная критика рассматривает и оценивает явления современного искусства, анализирует тенденции и перспективы его развития. В XVI—XVIII вв. появились история искусства (Дж. Вазари), его теория (И. И. Винкельман), художественная критика (Д. Дидро).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР — один из важнейших жанров в изобразительном искусстве, объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в которых запечатлены значительные события и герои прошлого, различные эпизоды из истории человечества. С И. ж. тесно связан жанр батальный. И. ж. в эпоху античности был неотделим от мифологического, только позднее появились такие произведения, как, например, рельефы колонны Траяна в Риме (II в. н. э., см. рис. на с. 44), на которых с почти документальной точностью изображены эпизоды войны римлян с даками. В искусстве средневековой Европы И. ж. заменял жанр религиозно-мифологический. Только в эпоху Возрождения он родился, по существу, заново. В числе шедевров русской исторической живописи можно выделить картины Н. Н. Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея» (1871 г.), В. И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881 г.), «Боярыня Морозова» (1887 г.) и др.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРАНДАШ - инструмент для рисования. Известные с XIV в. И. к. изготавливались из чёрного глинистого сланца, с XX в. преимущественно из порошка жёной кости, скреплённого растительным клеем. Рисунки, выполненные И. к., отличает насыщенность линий, мягкость оставляемого им следа способствует проработке объёмов; разновидностью И. к. является «рисовальная ретушь», выпускаемая в виде обычного карандаша.

Исторический жанр. Фрагмент рельефа колонны Траяна

К

КАДМИИ (лат., от гр. «цинковая руда») — общее название группы художественных красок ярко-лимонного, оранжевого и красного цветов.

КАЗЕИН (фр., от лат. «сыр») — сложный белок, образующийся при створаживании молока под действием расщепляющих ферментов или кислот. Применяется для производства клея, лаков, красок и т. п. (**казеиново-известковая живопись** — см. Фреска).

КАЛЛИГРАФИЯ (гр., букв. «красивый почерк») — искусство красивого и чёткого письма. История К. тесно связана с историей письменности и орудий письма: калам (см. Перо) — в древнем мире и на Ближнем Востоке, кисть — в странах Южной и Восточной Азии, птичье перо — в Европе до XIX в.

КАНОН (гр. «правило, предписание») — 1) совокупность художественных приёмов или правил, которые считаются обязательными в ту или иную эпоху; 2) произведение, служащее нормативным образцом.

КАНТ (нем.) — полоска, которая окаймляет в виде рамки рисунок, таблицу и т. п.

КАПРИЧОС (исп., через ит., от лат. «коза») — жанр причудливых и фантастических изображений; В. Кардуччо в «Диалогах о живописи» (1663 г.) писал: «Живопись и живописцы, следующие новым принципам, подобны горным козам (исп. cabras), которые взбираются по горным тропинкам на возвышенности, ища новых путей, не боясь трудностей... Отсюда же и берётся обычай называть новые мысли художника Капричос». В XVI в. понятие *sarçicci* в смысле «своеобразно, остроумно» часто встречается в Италии. Особенную известность в жанре К. имеет серия *офорт* испанского художника Ф. Гойи (1746—1828 гг.) с тем же названием (см. рис. на с. 46).

Гойя. «Горячо!». Рисунок к офорту из серии «Капричос». 1792-1797

КАРАНДАШ (от *тюрк.* «чёрный камень») — стержень (часто в деревянной, пластмассовой или металлической оправе) для письма, рисования, черчения. В XII—XVI вв. применялись свинцовые штифты (мягкие, легко стирающиеся линии) и серебряные штифты (проведённые линии почти не стирались, см. рис. на с. 96) в металлической оправе. В XIV в. появился *итальянский карандаш*. В XVI в. в Англии в графстве Камберленд были открыты залежи графита. На фабриках глыбы графита распиливались на пластины, те, в свою очередь, — на тонкие палочки, которые вставляли в деревянные оправы. Так появились графитовые К., названные «рисовальным оловом», так как вначале считали,

Карандашная манера.

А. Е. Егоров.
Истязание Спасителя.
Лист из альбома
«Рисунки,
сочинённые
и гравированные
Егоровым». 1814

что графит — это разновидность оловянной руды. К XIX в. залежи истощились. Однако в 1794 г. французский изобретатель Жак Конте, смешав графитовый порошок с чистой глиной и водой, получил грифели, твёрдость которых можно было регулировать: твёрдый — Н, мягкий — В, средней твёрдости — *НВ* (у нас Т, Ми ТМ соответственно).

КАРАНДАШНАЯ МАНЕРА — техника гравирования, разновидность углублённой гравюры, имитирующая рисунок карандашом, углём, сангиной или пастелью. Эффекты К. м. достигаются нанесением мелкозернистых штрихов и пятен рулеткой или чеканом на загрунтованную металлическую доску с последующим травлением.

Ш. Филипон. карикатура на Карла X. «О, какая отвратительная маска!»

КАРИКАТУРА (*ит.*, от *лат.* «перегружать, преувеличивать») — намеренно искажённое, пародийное, подчёркнуто смешное изображение лица или события, обычно графическое. В К. художник соединяет в неразрывное целое реальные и фантастические черты, преувеличивает и заостряет характерные особенности лица, фигуры, костюма, манеры поведения изображаемого персонажа. Однако при этом он обязательно сохраняет сходство с *на-*

турой. Расцвет К. относится к XIX в., когда появились работы О. Домье и других известных карикатуристов. Важную роль в борьбе с фашизмом сыграла К. в нашей стране в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

КАРНАЦИЯ (*фр.* «телесный цвет», от *лат.* «плоть») — живописные приёмы, используемые при изображении лица и обнажённой натуры.

КАРТИИ4 — произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное художественное значение. Картиной обычно называют произведения сюжетного характера, основу которых составляет изображение человеческих действий, общественных событий, — чаще всего это *бытовой, исторический, батальный жанры*. Значительно реже картинами называют произведения других жанров: *натюр-морт, интерьер* и т. д. К. предполагает глубину, завершенность и обобщённость образного содержания, она редко пишется с *натуры*. Чаще всего ей предшествуют *наброски, зарисовки, этюды, эскизы*, в которых художник собирает материал для будущей К. Большую роль в этом процессе играет воображение, фантазия, вымысел. Наиболее распространённой *техникой* исполнения станковой К. является

масляная живопись, однако известны К., исполненные *темперой* другими материалами.

КАРТОН (*фр.*, от *ит.* «бумага») — 1) разновидность толстой, твёрдой, плотной бумаги; 2) подсобный *рисунок*, выполняемый в размере будущего произведения (*фрески*, ковра и туп.).

КАРТУШ (*фр.*, от *ит.* «свёрток») — лепное или графическое украшение в виде не совсем развёрнутого свитка или щита, обрамлённого завитками, на котором помещаются надписи, эмблемы, гербы и т. п.

КИСТЬ — 1) основной инструмент в *живописи* и многих видах *графики*. Изготавливается из обезжиренного волоса или шерсти животных. К. бывают самой разнообразной формы: плоские и круглые, большие и маленькие, с острым концом и обрезанные, с длинным волосом и с коротким, торчащие во все стороны, как веник, и отточенные, как игла. Они могут быть мягкими — из меха барсука, белки, куницы и др., и жёсткими — из свиной щетины. Широкие плоские К. на короткой ручке — флейцы — чаще всего делают из щетины. Ими удобно проклеивать и грунтовать холст, покрывать картину лаком; их используют в декоративно-оформительской работе. Щетинные К. предназначены для работы масляными красками, но могут быть использованы в живописи темперными, гуашевыми красками и в оформительском деле. Беличьи К., главным образом круглые, используют в акварели, реже для гуаши и темперы. Колонковыми кистями пишут и акварелью, и темперой, и жидко разведёнными масляными красками. Гравёры

Картуш из серии офортов
Д. Хорна. 1650—1660

пользуются кистями стеклянными и проволочными. Величина К. обозначается номером. Номера плоских К. и флейцев соответствуют их ширине в миллиметрах, а номера круглых — выраженному в миллиметрах диаметру. К. требуют тщательного ухода; 2) манера, отличающая произведение одного художника от другого, например: полотно принадлежит кисти Тициана.

КЛАССИКА (лат. «первоклассный, образцовый») — в широком смысле — высокая стадия развития какого-либо исторического явления; классическими называют произведения, имеющие непреходящую ценность для национальной и мировой культуры. В узком смысле — период

Классика. Геракл в борьбе со львом.
Римская копия с оригинала
Лисиппа

древнегреческого искусства, охватывающий V в. и первые три четверти IV в. до н. э. (см. Античное искусство). Принято делить период К. на раннюю (т. наз. старый стиль, 1-я половина V в. до н. э.; в это время созданы наиболее совершенные и гармоничные шедевры древнегреческого искусства), высокую (2-я половина V в. до н. э.) и позднюю (400—325 гг. до н. э.) классику. Поздняя К. отличается большей утонченностью, эмоциональностью, разнообразием художественных образцов, что проявилось в *скульптуре*, крупнейшими мастерами которой были Пракситель, Скопас, Лисипп. К высочайшим идеалам античности человечество возвращалось неод-

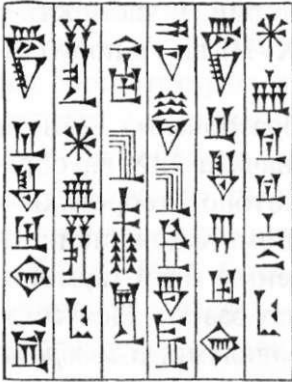
нократно на разных этапах своей истории, в частности в эпоху *Возрождения*, а также в XVII—XVIII вв., в пору развития *классицизма*.

КЛАССИЦИЗМ (*нем.*, от *лат.* «образцовый») — стиль и направление в искусстве XVII — начала XIX в., обратившиеся к *античному* наследию, которое теоретики и художники К. считали высшим образцом. Художники этого направления стремились к выражению идей гармонического устройства общества на началах разума. Искусство К. было строго регламентировано правилами: в *изобразительном искусстве* главенствуют логическое развёртывание сюжета, уравновешенная *композиция*, чёткая моделировка объёма; *цвет* играет подчинённую роль. К. нашёл своё проявление во всех видах искусства, развиваясь параллельно с *барокко*. Высокий (зрелый) К. (называемый также *ампир*) 1-й трети XIX в. стал последним большим классическим стилем. В России, достигнув высокого подъёма, К. перерождается в официальное искусство монархии; с ним вели борьбу прогрессивные мастера, в том числе *передвижники*.

КЛЕЕВАЯ ЖИВОПИСЬ — *живопись*, в которой *свяującym веществом* для *красок* служит клей растительного происхождения. К таким краскам относятся *акварель*, *гуашь*, *темпера* и др. В России известна с XVII в.; в XX в. используется главным образом для декоративных *панно* и *театральных декораций*.

КЛЕЙМА ИКОННЫЕ — небольшие самостоятельные *композиции*, окружающие центральное изображение *иконы* и повествующие о жизни и событиях действующего лица, которому посвящена вся икона.

КЛИНОПИСЬ — система письма, употреблявшаяся в рабовладельческий период обитателями Месопотамии и распространившаяся по всей Передней Азии. Материалом служили глиняные плитки, на которых при помощи дере-

Клинопись

вянного или тростникового резца выдавливались графические знаки. Углубления в глине по внешнему виду напоминали клинья. Глиняные таблички затем сушились, обжигались и сохранялись, составляя целые библиотеки. Первыми начали писать клинописью шумеры — около середины IV тысячелетия (или III тысячелетия — мнения ученых расходятся) до н. э. Первые сведения о

К. (древнеперсидской) стали проникать в Европу в начале XVII в., но лишь в XIX в. стала возможной её дешифровка.

КЛИШЕ (фр.) — печатная форма (из металла, дерева, пластмассы или линолеума) с рельефным *рисунком*, вытравленным, награвированным или изготовленным методом *гальванопластики*; служит для воспроизведения *иллюстраций*.

КНИЖНАЯ ГРАФИКА — работа художника, которая расширяет и дополняет текст зрительными образами, помогая глубже понять изложенный материал. Обложки, *иллюстрации*, *миниатюры*, *инициалы* и *заставки* всегда привлекают внимание читателя: недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать... или прочесть.

КОБАЛЬТ (с.-лат., от нем. «кобольд, горный дух, гном») — 1) серебристо-белый металл с красноватым оттенком; 2) *краска* тёмно-синего цвета, в состав которой входит этот металл.

КОЛЛАЖ (фр., букв. «наклеивание») — вид *изобразительного искусства*, получивший распространение в начале XX в.; *техника* К. заключается в строго обдуманном наклеивании на основу плоских (фрагменты печатной про-

дукции, ткани и т. п.) или объёмных (верёвки, жестяные фрагменты фабричной продукции и т. п.) материалов. К. ввели французские художники П. Пикассо и Ж. Брак; к технике К. обращались также футуристы, дадаисты, художники русского авангарда (см. также Ассамбляж)^л.

КОЛОРИТ (ит., от лат. «цвет») — система отношения *цветов* и их оттенков в художественном произведении, прежде всего в живописи. Исторически сложились 2 системы построения К. В первой применяется ог-

раниченное количество чистых, неизменных цветов, лишённых оттенков; для второй характерно стремление к более полной передаче цветовой гаммы. К. может быть тёплым (преимущественно красные, жёлтые, оранжевые тона) и холодным (преимущественно синие, зелёные, фиолетовые тона), спокойным и напряжённым, ярким и блёклым. «Колорит наш — не изящные пятна, он должен выражать нам настроение картины, её душу, он должен расположить и захватить всего зрителя, как аккорд в музыке», — писал И. Е. Репин.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. «сочинение, составление; соединение, связь») — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, назначением, расположением, взаимосвязью его частей (деталей), линий, пятен света и цвета, чтобы в конечном итоге произведение

Книжная графика. Обложка одного из первых изданий «Дон Кихота» в Японии. 1914

обладало прекрасным качеством целостности, т. е. каждая деталь была бы на своём месте — ни убавить, ни прибавить. Как правило, К. строится на сопоставлении всех деталей с главным сюжетно-тематическим центром.

КОННАЯ ГРУППА — *скульптура*, изображающая человека (людей) рядом с конём (конями), а также на колеснице (на квадриге и в упряжке шестёркой на триумфальных воротах и т. п.). Примером могут служить знаменитые скульптуры «Укрощение коней» (1841 — 1850 гг.), установленные на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге, — это лучшее произведение П. К. Клодта, доставившее ему мировую славу.

Конная статуя. Е. А. Лансере.
Древнерусский витязь

КОННАЯ СТАТУЯ - *скульптура*, изображающая всадника верхом на коне (полководца, правителя) и установленная на постаменте; тип *статуи* в виде всадника на спокойно шагающем коне встречается ещё в архаическом греческом искусстве, а во II в. н. э. он был широко распространён в римской скульптуре. Культивировался скульпторами *Возрождения*, *барокко* и *классицизма*.

КОНСТРУКТИВИЗМ (*фр.*, от *позднелат.* «составляющий основу») — направление в искусстве XX в., преемственно связанное с *кубизмом* и *футуризмом*; основу для него подготовили эксперименты художников 1910-х гг., развивавших в своих произведениях принципиально новые пластические идеи. Наиболее полно К. проявился в архитектуре, дизайне, моделировании одежды, *плакате*, *книжной графике*. Конструктивисты стремились использовать достижения современной техники для создания простых, лаконичных, функ-

ционально оправданных форм. Для художников России начала 1920-х гг., мечтавших об активном преобразовании жизни с помощью искусства, К. был зримым воплощением своеобразной романтической утопии.

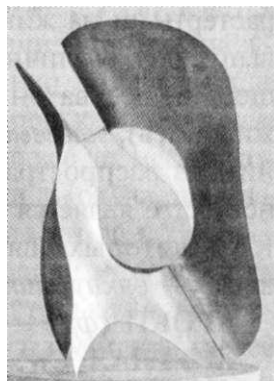
КОНТРАПОСТ (*ит., букв.* «противоположность») — в *изобразительном искусстве* — контрастный поворот верхней части человеческого тела по отношению к нижней.

КОНТРЕРЛЕЬЕФ (*от лат.* «против» и *фр.* «выпуклость») — отпечаток скульптурной модели при изготовлении формы для будущей отливки.

КРАКЕЛЮР (*фр.*) — растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины.

КРАПЛАК (*нем.*) — смесь алюминиевых и кальциевых солей ализарина, из которой изготавливаются полиграфические и акварельные краски. Ализарин — красящее вещество, добываемое из корней марены (или синтетическое), — используется для окрашивания в красный, фиолетовый и розовый цвета.

КРАСКИ — в технологии *изобразительного искусства* специально приготовленные жидкие, тестообразные или твёрдые вещества, обладающие окрашивающей способностью и достаточной устойчивостью к внешним воздействиям. Цветовой основой красящего вещества являются пигменты — порошкообразные сухие краски. Красящие вещества могут быть природного происхождения и искусственного. От особенностей применённого к ним *связующего вещества* зависят отличительные свойства как самих К., так и *техники* работы с ними. Первые К. были исключительно природного происхождения. Сохранившиеся *росписи* в пещерах первобытного человека выполнены земляными К.,

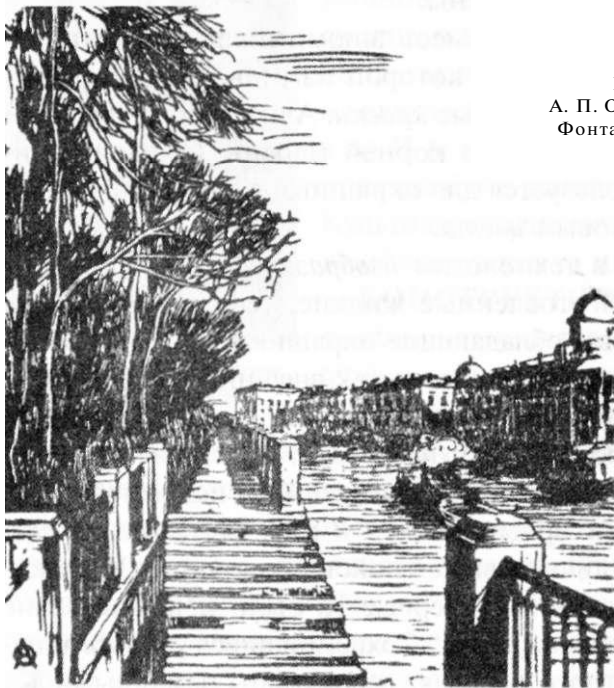
Конструктивизм.
Н. Габо. 1960

растёртыми на животных жирах. Сейчас промышленность выпускает различные виды К.; в зависимости от связующего вещества они делятся на масляные (см. Масляная живопись), *клеевые* — *акварель*, *темпера*, *гуашь* и др. Одним из распространённых материалов в изобразительном искусстве является *пастель*. С древнейших времён известны К., в которых связующим веществом служит пчелиный воск, — *энкаустика*.

КРОКИ (фр.) — *набросок*, быстро сделанный *рисунок*.

КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА — трёхмерная *скульптура*, т. е. допускающая обход и восприятие со всех сторон, измерение по высоте, ширине и толщине.

КСИЛОГРАФИЯ (от гр. «(срубленное) дерево» и «пишу, рисую») — *выпуклая гравюра* на дереве. *Доски*, которые используют в К., могут быть продольного и поперечного

Ксилография.

А. П. Остроумова-Лебедева.

Фонтанка у Летнего сада.

1911

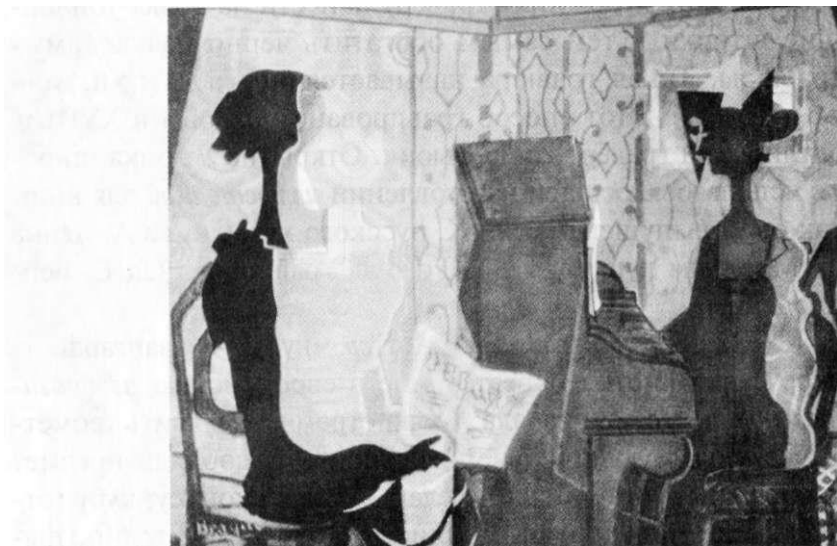
распила. Для досок продольного распила берётся мягкое дерево (груша, липа); его высушивают и шлифуют, затем наносят *рисунок карандашом* или *тушью*. После этого художник-гравёр обрезает с 2 сторон каждую *линию* и пятно, ножом и стамесками выбирает все те места, которые на *оттиске* должны быть белыми. Получается выпуклый рисунок, где печатающие плоскости лежат выше, чем пробельные. Затем при помощи валика или тампона на доску наносят *краску*, которая ляжет только на выпуклую поверхность. Положив на доску бумагу и прижав её прессом, получают оттиски. Их называют продольной гравюрой (по способу изготовления доски), или обрешной (по способу гравирования). В этой гравюре практически отсутствуют нюансы перехода от чёрного к белому. Образцы продольной гравюры можно видеть в произведениях великого немецкого художника XV—XVI вв. А. Дюрера. Для досок поперечного распила берётся твёрдое дерево; рисунок наносится *штихелями*. Это — благодаря тонкой структуре поперечного распила дерева — даёт возможность художнику-гравёру нанести на доску тончайшие штрихи и тем самым обогатить чёрно-белую гамму гравюры. Такая гравюра называется *тональной*, или *торцовой*. Этот способ гравирования открыл в XVIII в. английский гравёр Томас Бьюик. Открытие Бьюика широко использовалось при изготовлении *иллюстраций* для книг: так была выпущена серия К. русского художника А. Агина к «Мёртвым душам» Н. В. Гоголя, гравированная Е. Бернадским.

КУБИЗМ (*фр.*, через *лат.*, от *гр.* «куб») — авангардистское формалистическое течение в европейском *изобразительном искусстве* начала XX в.: стремясь выявить геометрическую структуру объёма, кубисты уподобляли предмет изображения простейшим телам — шару, конусу, кубу (отсюда название) или разлагали его на плоские грани, пы-

Кубизм. П. Пикассо.
Портрет А. Воллара.
1909-1910

Кубизм
(в сочных жёлто-зелёных
цветах фовизма).
Ж. Брак. Дуэт. 1937

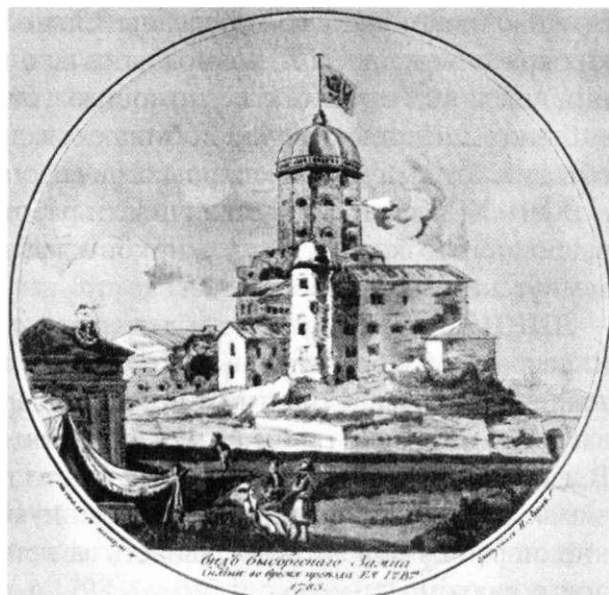

таясь передать круговое видение предмета в пространстве. На холсте совмещались отдельные плоскости формы — вид предмета спереди и одновременно сбоку, или спереди и сзади, и т. п. Цветовое решение сводилось к чёрным, серым, коричневым, охристым и белым тонам. В первые группы кубистов вошли французские живописцы П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис и др. К. был родоначальником бесчисленных модернистских течений XX в. Он оказал влияние на *футуризм* в Италии и России, *конструктивизм* в России и *экспрессионизм* в Германии.

Л

ЛАВИС (фр.) — техника выполнения углублённой *гравюры*, при использовании которой изображение наносится на медную *доску кистью*, смоченной в кислоте; вытравленные углубления заполняются *краской* для печатания.

Лавис. Н. А. Львов.
Выборгский замок.
1783

ЛАКИ {нем., через ар., от санскр.) — растворы бесцветных природных смол или синтетических веществ в органических растворителях. Л. служат для придания поверхности блеска и защиты её от сырости, пыли и других вредных воздействий; именно с этой целью художники, закончив работу, покрывали полотно Л.

ЛАНДШАФТ (нем., от «земля» и «вид») — общий вид какой-либо местности, который можно охватить взглядом; в живописи то же, что и пейзаж (ведута).

ЛЕВКАС (гр. «белый») — меловой грунт в русской средневековой живописи.

ЛЕПКА — процесс создания скульптурного произведения из пластичных материалов (глина, воск, пластилин); скульптор, придав каркасу нужную форму и положение в пространстве, и заполнив его материалом, с которым работает, вначале руками, а потом различными стеками прорабатывает объём и детали.

ЛЕССИРОВКА (от нем. «покрытие глазурью») — приём живописной техники: последовательное нанесение тонких красочных слоев. Л. возможна только при использовании масляных красок; с её помощью усиливают или ослабляют цветовые тона, добиваются звучности тона, объединяют колорит. Лессировкой в европейской живописи XVI—XIX вв. обычно заканчивали работу над картиной; особенно это касается художников классического и академического направлений.

ЛИНИЯ (лат.) — в области пластических искусств — одно из основных изобразительных средств; Л. имеет некоторую толщину — в зависимости от оставляющего след материала; мыслится как граница между частями поверхности. В изображении объёмных форм Л. — это поверхность, видимая в профиль; внешне бессмысленную Л. наше сознание старается «прочитать», увидеть за ней нечто конкретное и знакомое.

ЛИНОГРАВИЮРА (от лат. «лён, полотно» и фр. «вырезать») — *выпуклая гравюра* на линолеуме, по *технике* близкая к *ксилографии*. Линолеум, материал более податливый, чем дерево, даёт возможность художнику работать на листах большого формата. Л., обеспечивая высокую тиражность и лёгкость работы с материалом, заняла место обрезной гравюры (см. Ксилография).

ЛИТОГРАФИЯ (от гр. «камень» и «пишу, рисую») — вид плоской *гравюры*, печатной формой для которой

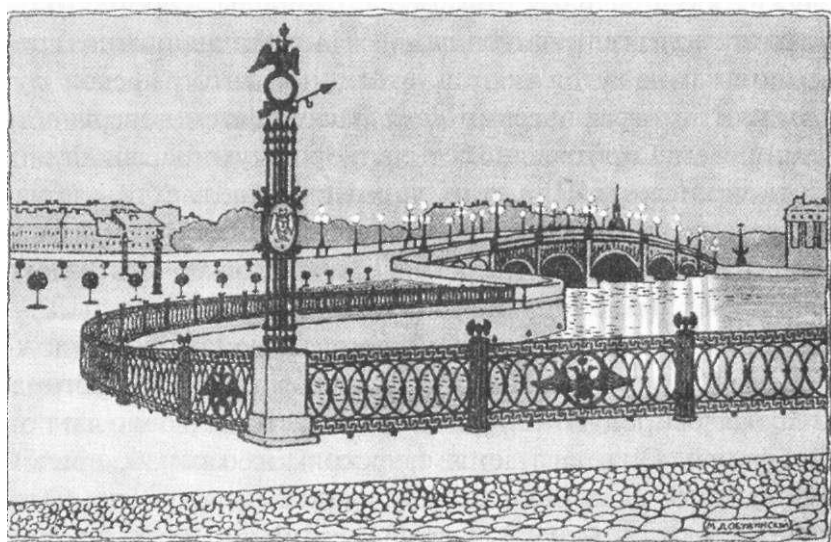
служит камень, известняк особой породы, серого, голубоватого или желтоватого *цвета*. На тщательно отполированном камне художник рисует жирной литографской *тушью* или литографическим *карандашом*. Затем поверхность камня слегка протравливают раствором гуммиарабика или азотной кислоты. При этом жирные места, т. е. те, где находится *рисунок*, не воспринимают кислоты. Затем на камень наносится типографская *краска*, ложащаяся только на рисунок, нанесённый художником. Разновидность Л. — альграфия. Здесь печатной формой, на которой художник выполняет рисунок, служит алюминиевая пластина. Цветная репродукционная Л. называется хромолитографией. Она печатается с нескольких камней, причём для каждого *цвета* используется отдельный камень. Смешанные *тона* получают наложением одного цвета на другой. Л. появилась в 1798 г. и быстро получила широкое рас-

Цветная линогравюра. И. Н. Павлов.
Графический пейзаж. 1915

Литография. А. Тулуз-Лотрек. Что говорит зонтик
(иллюстрация к песне Ж. Ришпена). 1895

Цветная литография. М. Добужинский. Троицкий мост. 1903

пространение. Для **Л.** характерны широкие мягкие, бархатистые линии, глубокий чёрный тон, что всегда привлекало внимание художников.

ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ - получение изделий (отливок) путём заливки расплавленных материалов (металлов, гипса, пластмассы и т. д.) в литейную форму.

Древнейшим литьём является медное **Л. х.** — оно практиковалось уже в **III** тысячелетии до н. э. в Месопотамии. Там же, наряду с медью, впервые стали отливать и бронзу. Со **II** тысячелетия до н. э. медное и бронзовое **Л. х.** появились в Египте, с **I** тысячелетия до н. э. — в Китае. Гипсовое **Л.х.** применялось уже во времена античности; что касается бронзового **Л. х.**, технику которого Греция переняла от народов Ближнего Востока, то некоторые его шедевры остаются непревзойдёнными даже в свете новейших технических достижений нашего времени. Античной Греции мы обязаны техникой литья монументальных бронзовых *статуй*, *бюстов* и портретной *пластики*.

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО — в русской средневековой *иконописи* — приёмы изображения, а также само изображение иконных ликов. **Л. п.** доверялось самым опытным мастерам — лицевщикам; остальная работа — исполнение пейзажа, архитектуры, утвари, одежды — именовалась доличным письмом.

ЛЯГУШАЧЬЯ ПЕРСПЕКТИВА - *перспектива* с низким горизонтом, снизу вверх, как будто глаз наблюдателя находится на уровне земли; характерна для перспективной *живописи* потолков.

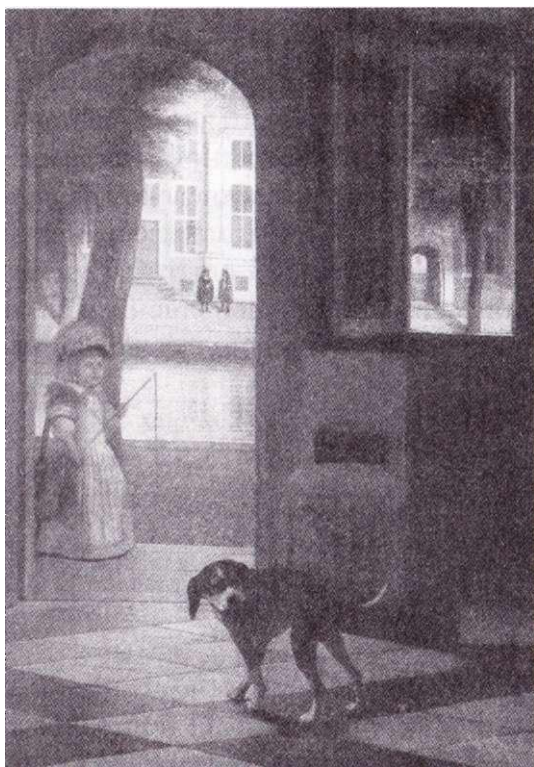
М

МАЗОК — термин, применяемый чаще всего в *масляной живописи*. Это след *кисти* художника на поверхности красочного слоя, элемент живописной *техники*. **М.** зави-

сит от общей творческой манеры художника: например, М. могут быть мелкими и заглаженными или широкими, свободными. Предметы, находящиеся на дальнем плане картины, пишутся более лёгкими мазками, чем перво-плановые.

МАКЕТ (*фр.*) — предварительный образец, представляющий что-либо в уменьшенных размерах.

«**МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ**» — многочисленный круг голландских живописцев середины и 2-й половины XVII в., названных так в связи с тем, что они писали картины небольших размеров, а также чтобы провести различие между ними и их современниками — великими мастерами голландского искусства Рембрандтом и Франсом Хал-

«Малые голландцы».
П. де Хох. Интерьер.
1670

Абстракционизм

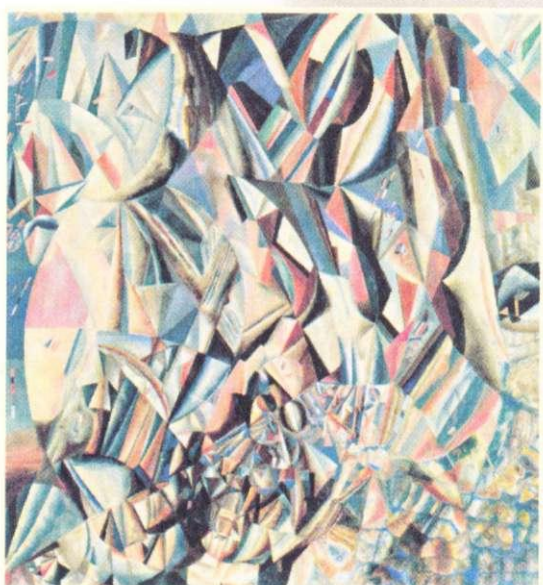

В. Кандинский. Композиция IV

Авангардизм

П. Филонов. Формула империализма. 1925

П. Филонов. Победа над вечностью. 1920-1921

Н. Гончарова. Испанка. 1916

Н. Гончарова. Испанка. 1916

П. Пикассо. Арлекин. 1923

А. Экстер. Цирк. 1930

Барокко

П. П. Рубенс.
Автопортрет с женой,
Изабеллой Брант. 1609–1610

П. П. Рубенс.
Портрет Сюзанны Фоурмен.
Ок. 1625

Рембрандт.
Флора (портрет Саскии,
жены художника). 1634

А. ван Дейк.
Портрет Елизаветы
и Филадельфии Уортон. Ок. 1640

А. Дюрер.
Автопортрет с цветком чертополоха.
1493

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта.
1492

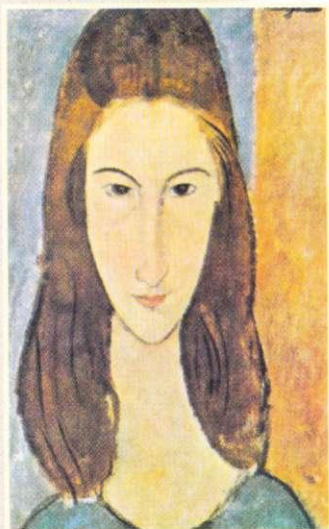
Л. Кранех Старший.
Женский портрет.
1526

Рафаэль.
Портрет молодого человека с яблоком.
1504–1505

Жанры

Портретный жанр

А. Модильяни.
Жанна Эбютерн. 1918

Анималистический жанр

П. Брейгель Старший.
Две обезьяны. 1562

Бытовой жанр

А. Г. Венецианов.
Жнецы. 1820-е гг.

Натюрморт

Ф. П. Толстой.
Букет цветов, бабочка и птичка. 1820

Интерьер

Э. И. Гау.
Кабинет в Большом Кремлёвском дворце.
1869

Марина

И. Айвазовский.
Бриг «Меркурий».
1848

Пейзаж

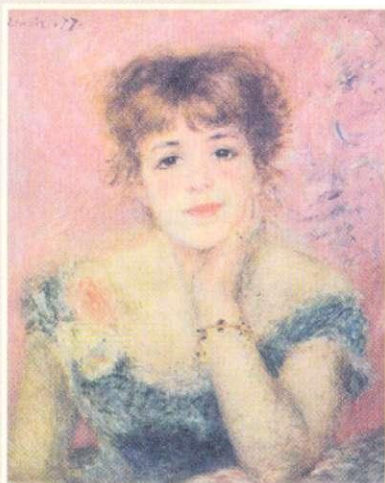

А. Саврасов.
Сельская дорога. 1873

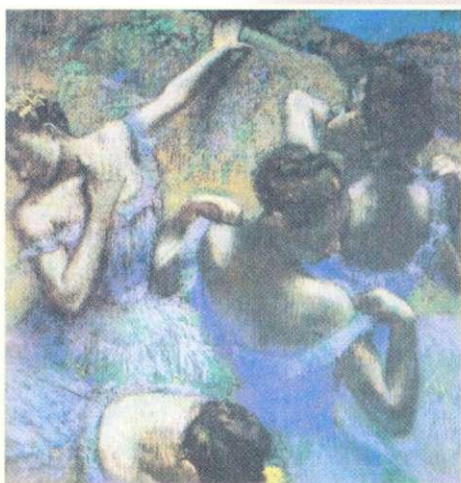

А. Куинджи.
Радуга. 1905

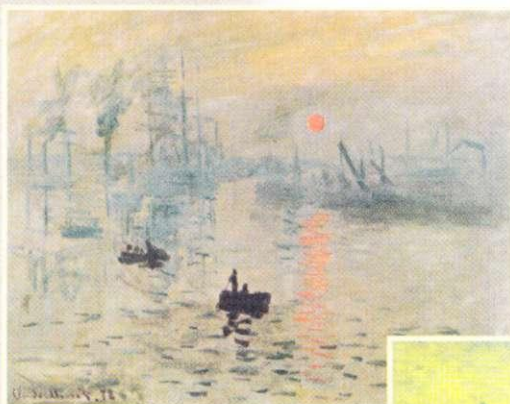
Импрессионизм

О. Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1877

Э. Дега. Голубые танцовщицы. Ок. 1897

К. Моне. Впечатление. 1872

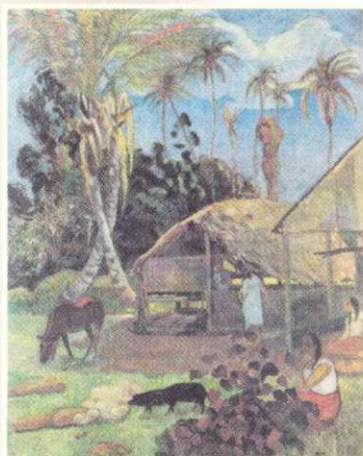

К. Моне. Стог сена в Живерни. Середина 1880-х гг.

Неоимпрессионизм (пуантилизм)

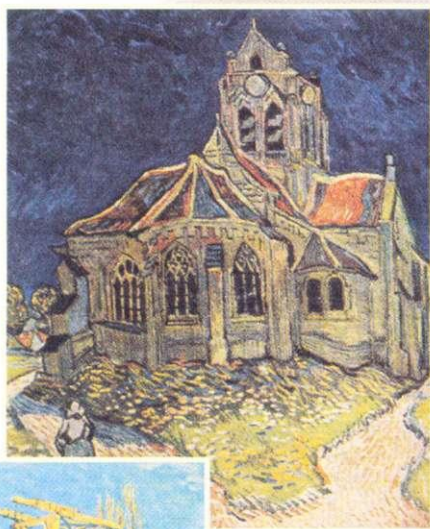

П. Синьяк.
Сосна в Сен-Тропе

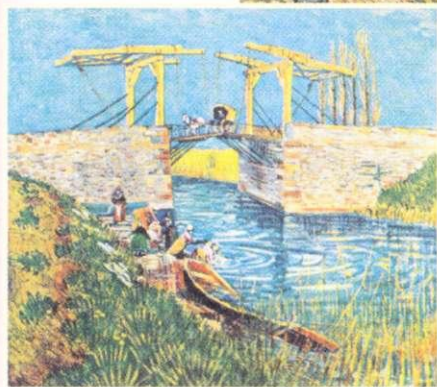

П. Гоген.
Любители наслаждений. 1891

Постимпрессионизм

Ван Гог.
Церковь в Овере.
1890

Ван Гог.
Мост в Ланглуа.
1889

«Мир искусства»

К. Сомов.
Коломбина. 1915

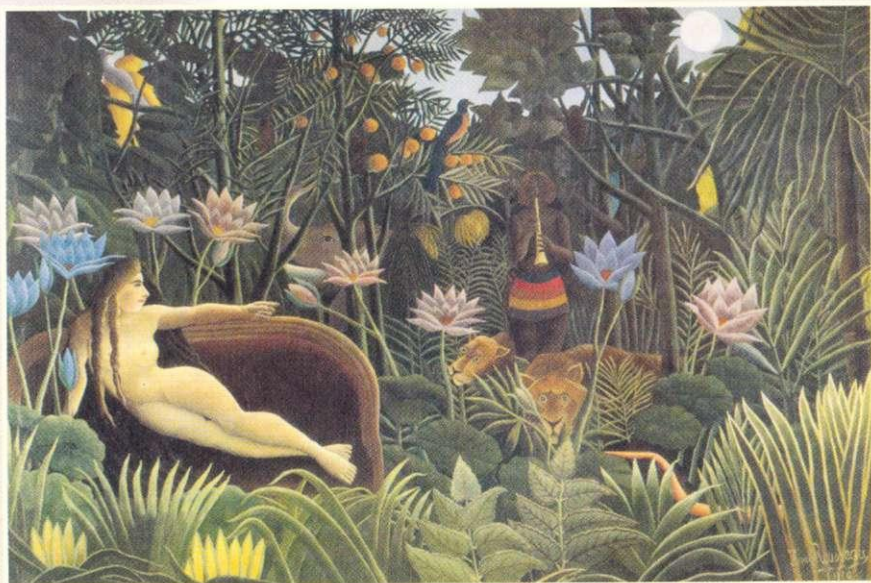
З. Серебрякова.
Эскиз к портрету О. К. Лансере. 1910

Н. Рерих.
Заморские гости. 1901

Л. Бакст.
Море. 1908

А. Руссо. Грёзы Ядвиги. 1910

Э. Делакруа.
Конь, напуганный бурей.
1824

Т. Шассерио.
Ла Петра Камара,
испанская танцовщица. 1852

— Русское искусство XVIII в.

И. П. Аргунов.
Портрет Е. Лобановой-Ростовской.
1754

И. Я. Вишняков.
Портрет Сары-Элеанор Фермор.
1750-е гг.

Д. Г. Левицкий.
Портрет графини А. И. Воронцовой
в детстве

В. Л. Боровиковский.
Портрет Е. А. Нарышкиной.
1799

О. А. Кипренский.
Портрет Е. Ростопчиной.
1809

А. А. Иванов.
Голова Иоанна Крестителя.
Эскиз к картине
«Явление Христа народу».
1833–1857

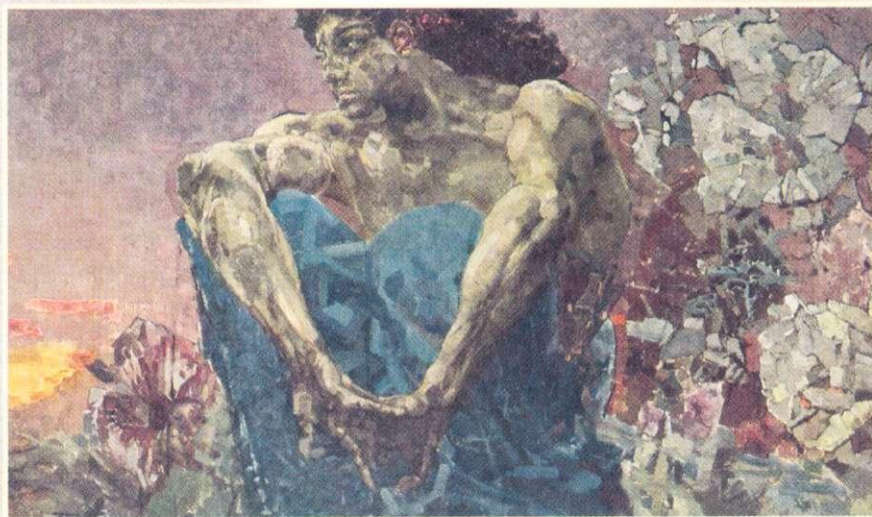
В. Г. Перов. Последний кабак у заставы. 1868

— Русское искусство
конца XIX — начала XX в.

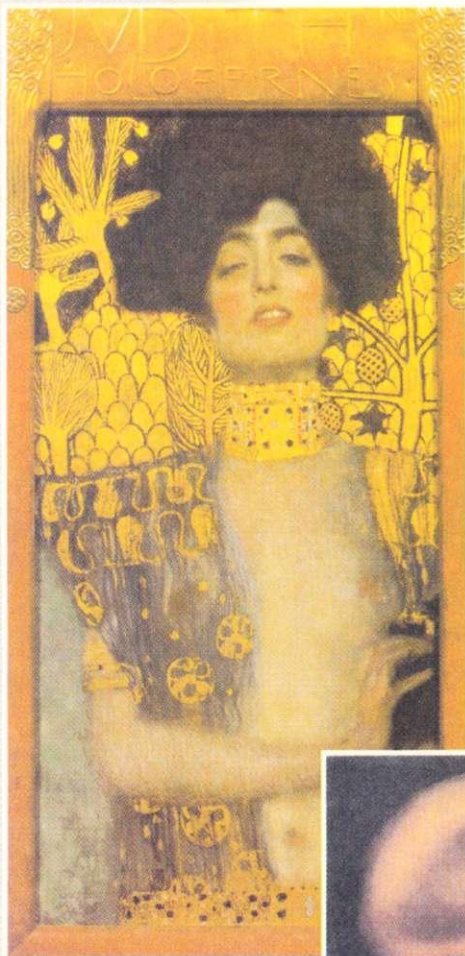
В. М. Васнецов.

Гамаюн — птица вещая (эскиз).
1897

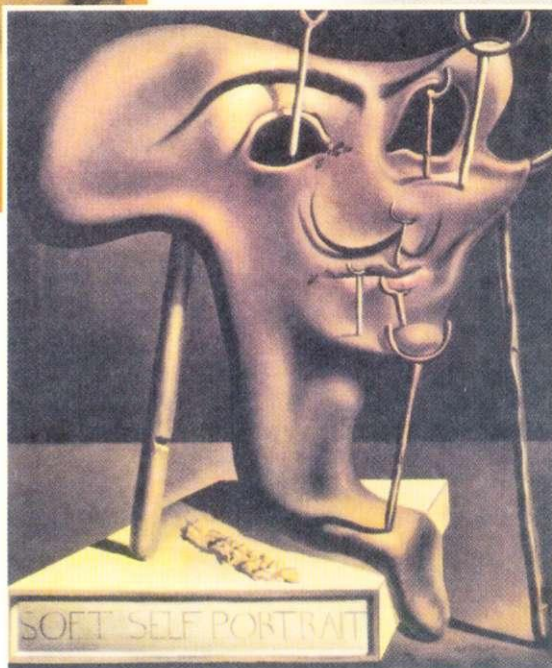
М. А. Врубель. Демон (сидящий). 1890

СИМВОЛИЗМ

Г. Климт.
Юдифь I. 1901

Сюрреализм

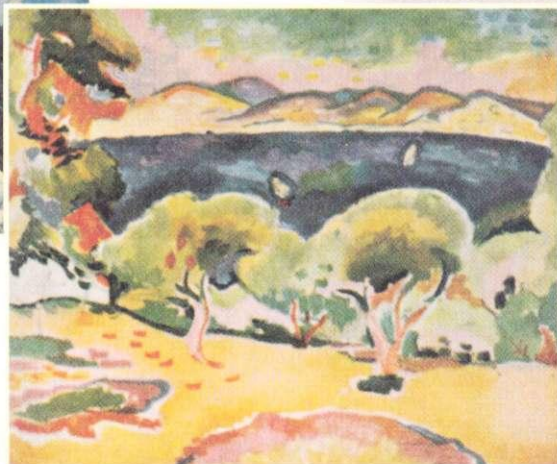
С. Дали.
Мягкий автопортрет.
1941

Сюрреализм

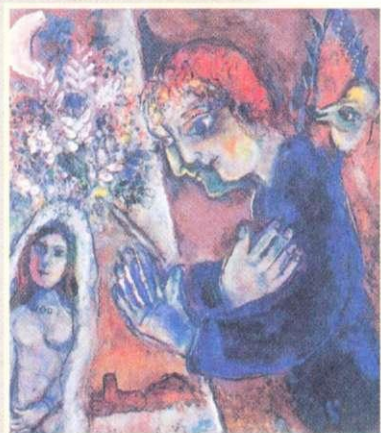
М. Эрнст.
Евклид. 1945

ФОВИЗМ

Ж. Брак.
Ла-Сьота. 1907

Экспрессионизм

М. Шагал. Художник
за мольбертом. 1959-1969

П. Клее.
Звездопад

сом. Победа буржуазной революции обусловила общий характер всей голландской культуры XVII в. Господствующим становится тип станковых картин (см. Станковое искусство), рассчитанных на то, чтобы висеть в скромных по размерам помещениях, в домах бюргеров; от искусства требовалась правдивость и привычность: оно должно было изображать то, к чему люди привыкли и чем гордились, скромные селения, быт, цветы, обилие снеди и т. п. Термин «М. г.» достаточно условен, так как он объединяет художников, работавших в разных *жанрах*, а именно: *жанристов* (Адриан ван Остаде, Питер де Хох, Герард Терборх, Ян Стен и др.), анималистов (Паулюс Поттер, Алберт Кейп; см. Анималистический жанр), художников, писавших *натюрморты* (Биллем Хеда, Питер Клаас, Биллем Калф) и *пейзажи* (Ян ван Гойен, Саломон и Якоб ван Рейсдал, Гоббема), в том числе морские (Ян Порселлис).

МАНЕКЕН (*фр.*, от *голл.* «человек») — кукла с подвижными руками и ногами; применяется художниками для *зарисовок* человеческих поз, одежды и т. п.

МАНЕРА (*фр.*) — отличительные черты творчества какого-либо художника, его стиль.

МАНЬЕРИЗМ (*ит.*, *букв.* вычурность) — направление в западноевропейском искусстве XVI в., отразившее кризис культуры *Возрождения*. Произведения маньеристов отличаются субъективизмом, усложнённостью, манерной изощрённостью формы. В Италии к маньеристам относились живописцы Я. Понтормо, А. Бронзино, скульпторы Б. Челлини, Джамболонья.

МАРИНА (*ит.*, от *лат.* «морской») — *пейзаж*, изображающий море; в М. часто включается изображение морских судов. Как *жанр* М. возникла в Голландии (XVII в.); художник, специализирующийся в жанре М., — *маринист*. Выдающимся маринистом был видный русский живописец И. К. Айвазовский.

МАСКАРОН {фр., от *ит.*) — декоративный рельеф в виде лица человека или головы животного, срезанных сзади, как маска.

МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ — одна из наиболее распространённых разновидностей живописной *техники*, основанная на применении растительного (чаще всего льняного) масла в качестве основного *связующего вещества*. *Краски*, в которых пигмент смешан с растительным маслом, называются масляными. Техника М. ж. даёт художнику большие возможности в передаче многообразия *натуры*. М. ж. известна издавна, но особое развитие она получила начиная с эпохи *Возрождения* — и донныне остаётся излюбленной *техникой живописи*. Живописной основой могут служить полотно, а также *картон*, бумага и некоторые другие материалы.

МЕДАЛЬОН {фр.) — изображение или орнаментальная *композиция* в овальном или круглом обрамлении.

МЕЦЕНАТ (от имени Мецената — покровителя художников, богатого римлянина эпохи Августа — I в. до н. э.) — частное лицо, оказывающее покровительство и материальную поддержку отдельным представителям науки, искусства или каким-либо начинаниям в области художественной жизни. Имя М. стало нарицательным. В России различные начинания в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, оперного театра широко поддерживал С. И. Мамонтов (1841—1918 гг.), русский капиталист и меценат, из купцов; в 1885 г. он основал в Москве частную русскую оперу. В 1856 г. П. М. Третьяков основал художественную галерею, в 1892 г. передал её вместе с коллекцией в дар Москве. С конца XX в. слово «меценат» часто заменяют словом *спонсор*.

МЕЦЦО-ТИНТО {ит., от «средний» и «окрашенный») (**чёрная манера**) — вид *углублённой гравюры*, при которой поверхности металлической *доски* придаётся гранильником

шероховатость, дающая при печати сплошной чёрный фон. Участки, соответствующие светлым тонам рисунка, выскабливают, выглаживают, полируют.

МИНИАТЮРА (ит., от лат. «киноварь» — красная краска, которой в древности пользовались для расцвечивания *инициалов* и букв в рукописных книгах) — 1) живописные изображения, украшавшие и иллюстрировавшие средневековые рукописи, в виде *заставок* или на всю страницу. *Иллюстрации*, занимавшие целую страницу, до сих пор поражают

И. Оливер.
Миниатюра маленькой девочки. 1590

Меццо-тинто.
А. Ф. Зубов и И. Адольский.
Портрет Петра I. 1-я четверть XVIII в.

чистотой и свежестью красок, изяществом исполнения, занимательностью сюжета. Так родилось искусство книжной М. М. выполнялись на том же материале, что и вся рукописная книга, — бумаге, пергаменте, бумаге. Рисовали художники с помощью *кисти* или *пера* гуашевыми, акварельными и другими красками, *фон* и отдельные детали прописывали золотом и серебром. Высокого совершенства искус-

ство книжной М. достигло в средние века в Византии, Древней Руси, странах Западной Европы, Средней Азии, Индии; 2) живописное произведение малого размера.

«МИР ИСКУССТВА» — объединение русских художников, оформившееся в конце 1890-х гг. (официально в 1900 г.) на основе кружка молодых художников и любителей искусства во главе с А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым. «М. и.» включал многих петербургских и московских живописцев и графиков (К. А. Сомов, Л. С. Бакст, И. Я. Билибин, А. Я. Головин, М. В. Добужинский, И. Э. Грабарь, Н. К. Рерих, В. А. Серов и др.). Работы этих мастеров отличается утончённая декоративность, изящество, изысканное сочетание матовых *тонов* (см. цв. вкл.). Они сыграли большую роль в развитии *графики*, особенно книжной, театральной декорации и декоративно-прикладного искусства. Значительное влияние на творчество мирискусников оказали мотивы, приёмы и *техника* Обри Бердслея, одного из основоположников стиля *модерн*.

«Мир искусства». Е. С. Кругликова. На выставке «Мира искусства». Е. Е. Лансере, И. Е. Репин, К. С. Петров-Водкин. 1916

МОДЕЛЬ {фр., через *ит.*, от *лат.* «мера, образец») — 1) натурщик, позирующий художнику или скульптору во время работы над произведением; этим же словом именуется животные и предметы, главным образом в *натюр-морте* или как детали *картины*; 2) скульптурный *оригинал* из глины или воска, с которого снимается форма — гипсовый или восковой слепок, — а с неё, в свою очередь, оригинал, переводят в металл

МОДЕРН (фр. «новейший, современный») (**ар нувб, югендстиль**) — стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX в. Представители этого стиля стремились преодолеть присущее художественной культуре XIX в. поверхностно-декоративное использование и смешение стилей исторического прошлого (*см.* Эклектизм). В формировании *изобразительного и декоративно-*

Модерн. О. Бердслей. Заставка к главе для книги Т. Мэлори «Смерть Артура». 1893—1894

го искусства стиля М. приняли участие такие выдающиеся художники, как французские живописцы П. Гоген и М. Дени, русские живописцы М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих, А. Я. Головин, С. В. Малютин; одним из основоположников М. является гениальный английский график О. Бердслей (1872—1898 гг.).

МОДЕРНИЗМ (фр., от «новейший, современный») — общее обозначение направлений искусства и литературы конца XIX — начала XX в. (*кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм* и т. п.). В основу многих проявлений М. легли настроения безнадежности,

неприятия реальной жизни, культ красоты, как единственной ценности, индивидуализм, демонстративное пренебрежение к социальным проблемам. Первым модернистским направлением был кубизм, завершил формирование модернистского искусства сюрреализм. В середине XX в. ведущая роль в М. утвердилась за абстрактным искусством, которое уже в 20—30-х гг. стало претендовать на особую роль. Во 2-й половине 50-х гг. появилось новое модернистское направление — поп-арт (общедоступное искусство).

МОНОТИПИЯ (от гр. «один» и «отпечаток») — вид печатной *графики*, в котором с каждой формы получают только один *оттиск*; краски наносят *кистью* непосредственно на металлическую пластину с последующей печатью под давлением на прессе. М. может сочетаться с техникой *офорта* и по мягкости цветового решения напоминает *акварель*.

Монотипия. Слева: Е. С. Крутикова. Букет из роз. 1911. Справа: К. И. Рудаков. Женщина в кресле. 1932

МОНУМЕНТ (*лат.*, от «напоминать») — скульптурное или архитектурное сооружение в память какого-либо события или лица; *памятник*.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ - живописные произведения большого масштаба, связанные с архитектурой как конструктивно (*живопись* на стенах, сводах, столпах и т. д.), так и образно. Основные разновидности М. ж. — мозаика и *фреска* — возникли ещё в *античном искусстве*, а затем получили большое развитие в средние века и в эпоху *Возрождения* (росписи Микеланджело в Сикстинской капелле, фрески Рафаэля в Ватиканском дворце, настенная живопись Веронезе и др.). Выдающиеся образцы М. ж. — мозаичной и фресковой — оставило нам *древнерусское искусство* (фрески Дмитриевского собора во Владимире, мозаики Софийского собора в Киеве, фрески Киева, Новгорода, Пскова, Москвы). М. ж. тесно связана с архитектурой — она обращается одновременно к массе людей, поэтому требует особого строя художественных форм: ясности и лаконизма *композиции*, чёткости и обобщённости *рисунка*, использования больших цветных масс.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА - *монументы, памятники*, установленные в честь определённого лица или события, однофигурные и многофигурные скульптурные или архитектурно-скульптурные комплексы, выступающие в единстве с окружающей средой — архитектурной или природной. Произведения М. с. рассчитаны на восприятие с больших расстояний и на долговременное существование в природной среде, поэтому они выполняются из самых прочных материалов — гранита, бронзы и т. п. Чтобы подчеркнуть выразительность монумента, его, как правило, устанавливают на постамент — основание значительных размеров. В М. с. находят применение как *круглая скульптура*, так и *рельеф*.

Монументальная скульптура. Микеланджело. Пророк Моисей.
Статуя для надгробия папы Юлия II. Мрамор, высота 2,35 м.
Рим, церковь Сан Пьетро ин Ванколи. 1513—1516

МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ - черты величественности, строгости, простоты, присущие целому ряду явлений *изобразительного искусства*. Следует различать понятия «монументальное искусство» и «монументальность в искусстве». Признаки М. могут быть свойственны станковым произведениям, если для них характерны сдержанность, стремление к обобщённым и лаконичным решениям ху-

дожественных задач; в то же время произведения монументального искусства в некоторых случаях могут не обладать качеством монументальности, а иметь исторический или жанрово-бытовой характер.

МОТИВ {фр., от с.-лат. «подвижный») — в *изобразительном искусстве* единичное явление, служащее предметом изображения (чаще всего картина природы). Термин относится как к самой *натуре*, так и к её изображению художником.

МРАМОР {лат., от гр. «блестящий камень») — кристаллическая горная порода, со времён античности используемая как материал для *скульптуры* и архитектуры. Древнегреческие скульпторы особо ценили белый паросский М. (по названию острова Парос в Эгейском море); в эпоху *Возрождения* в Италии ваятели работали с каррарским М. (по названию города Каррара, близ которого были расположены каменоломни). Добывался также не только привычный нам белый М., но и М. зелёный левантийский, серый гиметтский, жёлто-золотистый сиенский, а также узорчатые М. и др.

МУЛЯЖ {фр. «литьё, формовка», от глагола «отливать в форму») — слепок из глины, воска и других материалов, точно передающий форму предметов. М. применяется в музейных экспозициях и т. п. ^

МЯГКИЙ ЛАК — техника выполнения *углублённой гравюры*, при которой изображение рисуется на бумаге, положенной на покрытую жир-

Мягкий лак. Л. О. Пастернак. Портрет М. Горького. 1906

ным лаком металлическую доску; в местах нажима лак пристаёт к бумаге, обнажая поверхность металла для травления. В результате получается эффект карандашного рисунка.

Н

НАБРОСОК — рисунок с натуры, мгновенно фиксирующий зрительное восприятие чего-либо. Характерная особенность **Н.** — простота, обобщённость в передаче формы объекта. **Н.** и зарисовки в зависимости от цели, задач, условий выполняются самыми различными способами (линиями, тоном, пятном) и материалами — это графитные карандаши различной мягкости, цветные карандаши, тушь (кистью мокрой и сухой, а также пером), соус (мокрый и сухой), сангина, пастель, однотонная акварель, уголь (древесный и прессованный), мел (на тонированной бумаге, картоне).

Н. Н. Ге.
Набросок
из альбома

Охота на оленей.
Наскальная живопись
в пещере Испании

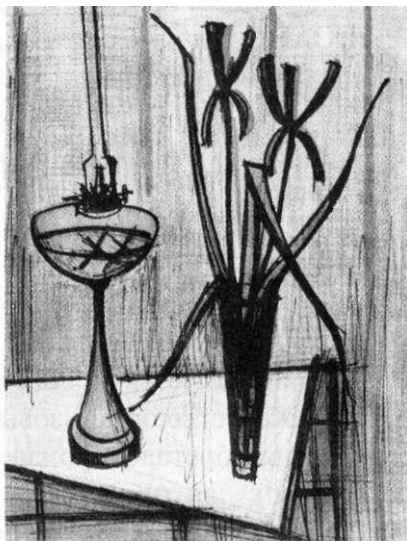
НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО — см. Барокко русское.

НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ (писаницы, петроглифы) — древние (от палеолита до средневековья) изображения людей, животных, сцен охоты, обрядовых танцев и т. п. на стенах пещер, на скалах и камнях, выполненные краской, резьбой, рельефом и др.

НАТУРА (лат., букв. «природа») — в *изобразительном искусстве* реальные объекты (человек, предметы, *ландшафт* и т. п.), которые человек наблюдает при их изображении. Непосредственно с *натуры* выполняются *этюды*, *наброски*, *зарисовки*, часто *портреты*, *пейзажи*, *натюрморты*.

НАТУРАЛИЗМ (фр., от лат. «природный, естественный») — направление в литературе и искусстве, возникшее в конце XIX в. под влиянием естественных наук; его приверженцы стремились к внешне точному воспроизведению действительности, нередко подчёркивая мрачные стороны изображаемого.

НАТЮРМОРТ (фр., букв. «мёртвая природа») — жанр *изобразительного искусства* (главным образом станковой живописи), посвященный воспроизведению предметов обихода, цветов, снеди, различных атрибутов искусства и пр. Отдельное произведение этого жанра также называется *Н.* Возник этот жанр в XVII в. в Голландии и Испании. В истории искусства сложились 2 основных типа *Н.* В одном — вещи говорят о своём хозяине, давая ему косвенную характеристику, — и он незримо присутствует на *картине*. В другом типе *Н.* вещи изображаются как нечто самоценное, они говорят сами о себе; здесь большое внимание обращается на форму, *цвет*, фактуру и предметные качества. Оба типа *Н.* могут совмещаться в одном и том же произведении, могут быть и проме-

Б. Бюффе. Натюрморт. 1979

жуточные разновидности (например, многие натюрморты К. С. Петрова-Водкина).

НЕОИМПРЕССИОНИЗМ (от гр. «новый» и *импрессионизм*) — течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 г.; придав живописи импрессионистов упорядоченный характер, неоимпрессионисты писали цветовыми точками правильной формы, превратив картину в подобие декоративной мозаики из отдельных мазков чистого цвета. Яркими представителями этого течения в живописи были Ж. Сера и П. Синьяк (см. цв. вкл.).

НЕОКЛАССИЦИЗМ (от гр. «новый» и *классицизм*) — общее название художественных течений 2-й половины XIX и XX в., основывавшихся на классических традициях античного искусства, Возрождения и классицизма, на противопоставлении «вечных» эстетических норм противоречиям жизни.

НЮ (фр. «нагой, раздетый») — жанр *изобразительного искусства*, раскрывающий в изображении обнажённого тела представление о красоте; изображение нагого женского тела.

НЮАНС (фр.) — оттенок, едва заметный переход, тонкое различие в *цвете*.

О

ОБРЕЗНАЯ ГРАВЮРА — см. Ксилография.

г **ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ** (с 1875 г. - **Общество поощрения художеств**) — основано в 1821 г. группой дворян-меценатов с целью содействовать распространению искусства в России и оказывать помощь художникам. Общество организовывало выставки, лотереи и конкурсы, приобретало произведения, посылало художников за границу для продолжения образования (в том числе К. П. Брюллова и А. А. Иванова), награждало их медалями; способствовало освобождению от крепостной зависимости

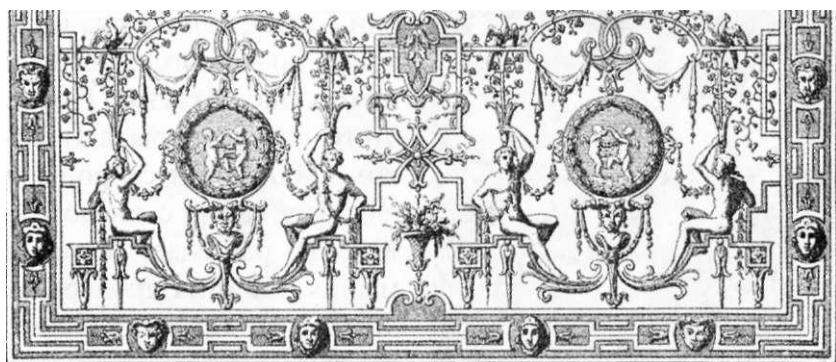
Т. Г. Шевченко. О. п. х. содержало в Петербурге художественную школу, а также издавало специальные журналы. Деятельность общества прекратилась в 1929 г.

ОЛЕОГРАФИЯ (от *лат.* «растительное масло» и *гр.* «пишу») — способ многокрасочной *литографии* для воспроизведения картин *масляной живописи*, применявшийся в XIX в. *Оттиски* лакировались и подвергались тиснению для имитации фактуры *холста* и *мазков краски*. В XX в. вытеснена офсетной печатью.

ОПИСЬ — в *живописи* Древней Руси очерчивающие форму коричневые или красные *линии*, наносившиеся в конце работы, над *иконой* или *фреской*; то же, что *абрис*.

ОРИГИНАЛ (*лат.* «первоначальный») — 1) произведение искусства, автор которого твёрдо установлен и которое не является копией, репродукцией или подделкой; 2) произведение искусства, с которого делают копию; 3) в искусстве печатной *графики* — каждый печатный *оттиск*.

ОРНАМЕНТ (*лат.* «украшение») — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов.

Жан Берен. Орнамент

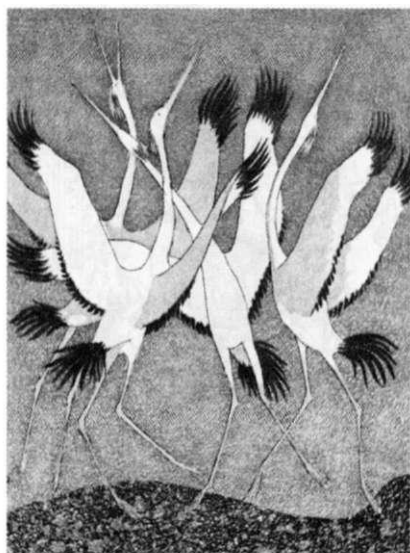
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА — 3 *цвета*, оптическое смешение которых в разных пропорциях позволяет получить любой другой цвет; самой естественной является система жёлто-

го, красного и синего *тонов*, так как они не могут быть получены путём смешения других *красок*, а, напротив, являются основой для получения любого другого цвета.

ОТТИСК — отпечаток графического изображения на бумаге, *картоне* или другом материале, полученный полиграфическими способами, т. е. передачей *краски* с печатной формы ^под давлением.

ОФОРТ {фр., букв. «крепкая водка» — так раньше называли азотную кислоту) — *техника* выполнения *углублённой гравюры*, в которой печатную форму изготавливают путём травления металлической *доски* кислотой — азотной или соляной. На тщательно отшлифованную медную, цинковую или стальную доску наносят ровным слоем кислотоупорный *лак*. Когда лак высохнет, на него переводят в зеркальном отображении *рисунок* и затем процарапывают его специальными стальными иглами, обнажая тем самым металл.

Проработанный иглой рисунок выглядит оранжевым на чёрном *фоне*, если доска медная, или белым, если доска цинковая, но в обоих случаях он похож на негатив. После этого доску покрывают лаком с обратной стороны и кладут в ванну с кислотой. Кислота разъедает металл в местах, где игла процарапала лак, и, таким образом, все сделанные иглой *штрихи* оказываются углублёнными. Чем дольше доску подвергают травлению, тем глубже протравливаются штри-

Б. А. Диодоров. Иллюстрация к повести-сказке С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». **Офорт**, акватинта. 1978

И. И. Левитан. Дорога в лесу. **Офорт.** 1899

Д. Морленд. Утро. **Раскрашенный офорт.** 1790

хи; травление ведут в несколько приёмов, чтобы получить штрихи разной глубины. С готовой формы лак смывают. О. печатают особой *краской*, которой покрывают печатную форму: краска заполняет углубления, с пробелов её вручную удаляют. Затем на форму кладут лист плотной увлажнённой бумаги и на станке под очень большим давлением получают *оттиск*. От других видов *графики* О. отличается живописными свободными разнообразными штрихами и сочностью изображения. О. был изобретён в Германии Д. Хопфером в начале XVI в. В этой технике А. Дюрер выполнил ряд работ на железных досках. Большое место О. занял в творчестве таких мастеров, как А. Альддорфер, Ф. Гойя, Ж. Калло, Рембрандт и др. В России первым начал работать в офорте Симон Ушаков: он сочетал О. с *резцовой гравюрой*. Чистая техника О. получает распространение лишь в XIX в., когда к ней обратились И. И. Шишкин, Т. Г. Шевченко, В. А. Серов. О. относится к станковой графике, промышленного значения он не имеет. Тиражестойкость формы из цинка — 100, а на меди — 1000 экземпляров.

П

ПАЛИТРА (*фр.*, от *гр.* «пластинка») — 1) тонкая дощечка с отверстием для надевания на большой палец левой руки, служащая живописцам для смешивания *красок*; 2) подбор *цветов*, характерный для данной *картины* или данного живописца; *колорит*.

ПАМЯТНИК — 1) объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, человечества (**П.** археологии, архитектуры, искусства и т. п., обычно охраняемые специальными законами); 2) произведение искусства, созданное для увековечения людей или исторических событий: скульптурная группа, *статуя*, *бюст*, триумфаль-

ная арка, колонна, обелиск и т. д. Наиболее развитый вид памятников- — мемориальные сооружения.

ПАННО (*фр.*) — часть стены, потолка, обрамлённая лепниной, *орнаментом* и украшенная живописным и скульптурным изображением.

ПАНОРАМА (от *гр.* «всё» и «вид, зрелище») — живописное произведение, обычно посвященное военной теме (например, «Бородинская битва» художника Ф. А. Рубо). П. представляет собой кольцеобразное полотно, образующее своеобразный цилиндр, установленный в специальном помещении. В центре цилиндра размещаются места для зрителей. Введение «натурного плана» — *макета, манекенов, бутафории* или настоящих предметов, специальное освещение, позволяющее передавать время дня или состояние природы, — всё это способствует иллюзии присутствия зрителя при изображаемом событии. Разновидностью П. можно считать диораму. Обычно диорама имеет вид полуцилиндра, во всём остальном она подобна П.

ПАРСУНА (искажение слова «персона») — условное наименование произведений русской, белорусской и украинской портретной *живописи* конца XVI—XVII в., сохраняющих приёмы *иконописи*.

ПАСТЕЛЬ (*фр.*, через *ит.*, от *лат.* «тесто») — мягкие цветные *карандаши* без оправы, изготовленные из красочного порошка, а также *рисунок* или живописное произведение, выполненные этими карандашами. Материал для карандашей получают путём смешивания красочного порошка с клеящим веществом (гуммиарабиком, вишнёвым клеем, декстрином, желатином, казеином). Степень мягкости П. зависит от состава порошка и количества клея. В этой *технике* работают на бумаге, *картоне* или на *холсте*. *Краски* наносят *штрихами*, как на рисунке, или втирают пальцами, или пользуются *растушкой* — это позволяет художнику добиваться тончайших красочных *нюансов* и

З. Е. Серебрякова.
Портрет балерины
Л. А. Ивановой
в costume из балета
Н. Н. Черепнина
«Павильон Армиды».
Бумага на картоне,
пастель, акварель. 1922

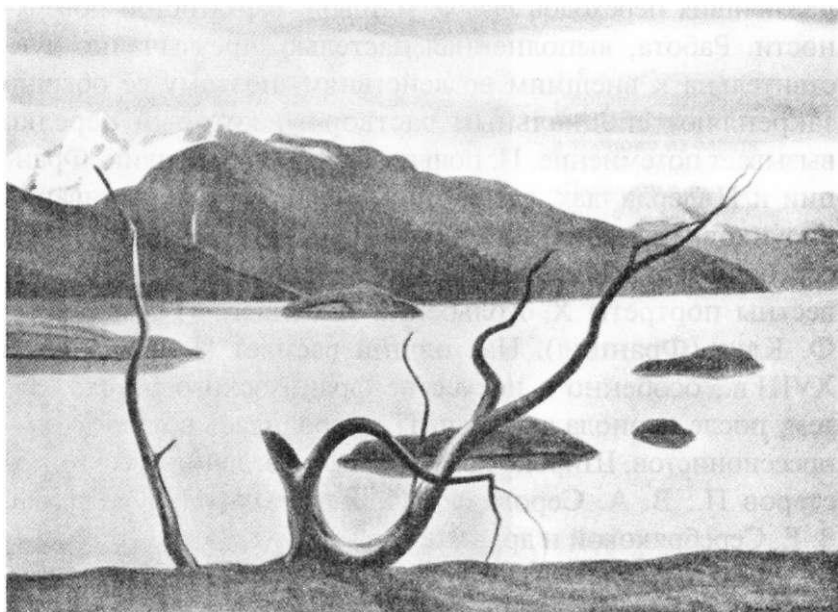

З. Е. Серебрякова.
Старый рыбак. Бумага,
пастель. 1926

нежнейших переходов *тонов*, матовой, бархатистой поверхности. Работа, выполненная пастелью, чрезвычайно чувствительна к внешним воздействиям, поэтому её обычно закрепляют специальным раствором, который нередко вызывает потемнение. П. появилась в XV в. в Италии, Франции и Нидерландах, где её применяли для подцвечивания рисунков, исполненных твёрдыми штрихами (например, серебряным карандашом); из пастельных работ XVI в. известны портреты Х. Хольбейна Младшего (Германия) и Ф. Клуэ (Франция). Настоящий расцвет П. пережила в XVIII в., особенно в искусстве французского *рококо*. Затем, после периода затишья, П. возродилась в работах импрессионистов. Широко известны произведения русских мастеров П.: В. А. Серова, И. И. Левитана, Н. К. Рериха, З. Е. Серебряковой и др.

ПАТИНА (*ит.*) — 1) тончайшая плёнка зелёного, бурого или синего *цвета*, образующаяся с течением времени под влиянием воздействия окружающей среды либо в результате специальной обработки (патинирования) на предметах из меди, бронзы, латуни; П. предохраняет изделия от коррозии, имеет декоративное значение; 2) иногда патиной называют окраску «под бронзу» немедных (например, гипсовых) изделий.

ПЕЙЗАЖ (*фр.*, от «местность, страна») — жанр *изобразительного искусства*, посвященный воспроизведению естественной или преображённой человеком природы. П. называют также отдельные художественные произведения (преимущественно *живописи, графики*, реже скульптурный *рельеф*), изображающие природу. Фигурки людей и животных, небольшие сюжетные сценки в пейзажной *композиции* являются *стаффажем*, т. е. средством дополнения и оживления П. Вплоть до XVI—XVII вв. П. в европейском искусстве служил лишь *фоном* для тематической *картины* или *портрета*. Как самостоятельный *жанр* П. впервые по-

Пейзаж. Р. Кент. Пролив Адмиралтейства. Огненная Земля. 1922—1925

явился в средневековом Китае ещё в VI в.; под влиянием китайской живописи сложился и японский П. В европейском искусстве П. как самостоятельный жанр начинает складываться в эпоху *Возрождения*; в отдельных работах А. Дюрера, А. Альтдорфера (Германия), он уже беспредельно господствует над сценами переднего плана. В XVII в. в искусстве *классицизма* оформились принципы идеального П., в котором главное место занял образ природы. В конце XVII—XVIII в. распространяется П. топографически точный, сельский и городской (в Италии — Каналетто, в России — Ф. Я. Алексеев). В 1-й половине XIX в. в живописи *романтизма* пробуждается интерес к передаче различных состояний природы. Большой вклад в дальнейшее развитие пейзажной живописи внёс англичанин Дж. Констебль, писавший свои картины целиком с *натуры*, а также пейзажисты *барбизонской школы*. Романтические традиции играют

важную роль в русском П. середины XIX в., особенно в пейзажах М. Н. Воробьёва и *маринах* И. К. Айвазовского. Расцвет русского П. связан с деятельностью *передвижников* (И. И. Шишкин, А. К. Саврасов); особое место среди них занимает мастер лирического пейзажа И. И. Левитан. Пленэрная живопись (*см.* Пленэр), интерес к изменчивой световоздушной среде ярко проявились в творчестве мастеров *импрессионизма*. В искусстве XX в. признанными мастерами П. стали художники Р. Кент и Э. Уайет в США, Р. Гуттузо в Италии, живописец-абориген А. Наматжира в Австралии, И. Э. Грабарь, Н. П. Крымов, К. Ф. Юон в России и др.

ПЕРЕДВИЖНИКИ — *см.* Товарищество передвижных художественных выставок.

ПЕРО — в *графике*: 1) инструмент для рисования жидким красящим веществом, изготовленный из металла, птичьих перьев или тростника (калам); 2) обозначение *техники* рисунка, выполненного пером.

ПЕРСПЕКТИВА (*фр.*, от *лат.* «видеть сквозь, проникать взором») — в *изобразительном искусстве* способ изображения объёмных тел на плоскости, т. е. П. позволяет художнику запечатлеть на *картине* любые объекты так, как мы видим их в *натуре*. Открыта в Древней Греции в V в. до н. э. Основателем П. в *живописи* был Аполлodor из Афин. Существуют линейная, световоздушная и обратная П.

Линейная П. позволяет художнику за счёт перспективного сокращения предметов в пространстве создавать иллюзию глубины на двухмерной (т. е. имеющей только высоту и ширину) плоскости. **Световоздушная П.** позволяет передавать изменение *цвета* в зависимости от степени удаления предмета в пространстве и характера его взаимодействия с окружающей световоздушной средой. Применяя обратную П., художник как бы распластывает изображение на плоскости, за счёт чего достигается эффект большей декоративности и *монументальности*.

Плакат. Е. С. Кругликова.
«Женщина! учиcь грамоте!».
1923

ПЕТРОГЛИФЫ (от гр. «камень» и «резьба») — то же, что *наcкальная живопись*.

ПЛАКАТ (нем., через фр. «объявление, афиша», от ст.-фр. «приклеивать») — разновидность *графики*, крупноформатное (листовое) издание (обычно в виде *рисунка*, изображения, сопровождаемого кратким текстом), выполняющее задачи наглядной агитации и пропаганды, информации, рекламы, инструктажа или обучения. В разные периоды в области П. работали такие известные художники, как А. Тулуз-Лотрек, П. Пикассо (Франция), В. А. Серов и К. А. Сомов

(Россия). В 20-е гг. XX в. в России в этом жанре работали В. В. Маяковский, Д. С. Моор, позднее А. А. Дейнека, Кукрыниксы и др. Большую роль сыграл П. в годы Великой Отечественной войны: он будил в людях патриотические чувства, призывал на борьбу с фашизмом.

ПЛАСТИКА (гр.) — 1) то же, что *скульптура*; в узком смысле — лепка скульптуры из пластических вязких материалов; 2) пластичность, выразительность объёмной формы; в широком смысле — эмоциональная художественная выразительность, гармония, изящество.

ПЛАСТИЛИН (ит., от гр. «лепной») — материал для лепки. Изготавливается из очищенного и размельчённого порошка глины с добавлением воска, сала и других веществ, препятствующих высыханию. Окрашивается в разные *цвета*. Служит для выполнения *эскизов*, небольших *моделей*, произведений малых форм.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА - виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; воспринимаются зрением. П. и. делятся на изобразительные искусства (*живопись, скульптура, графика*), которые воспроизводят реальный мир, и неизобразительные искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), которые служат созданию материально-предметной среды.

ПЛЕНЭР {фр., букв. «открытый воздух») — в живописи термин, означающий передачу в картине всего богатства изменений *цвета*, обусловленных воздействием солнечного света и воздуха. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного изучения *натуры*. Наиболее последовательное выражение принципы П. нашли в творчестве французских художников 2-й половины XIX в. (см. Импрессионизм), а также в творчестве крупнейших русских живописцев того же времени — В. Д. Поленова, И. И. Левитана, К. А. Коровина и до.

ПОДРАМНИК, подрамок — деревянный остов, на который натягивается холст для живописи. Самый хороший П. получается из сухой, без сучков мелкослойной сосны.

ПОЛИПТИХ (от гр. «много» и «складка, дощечка») — произведение, состоящее из нескольких частей, исполненных на отдельных *досках* или полотнах и связанных общим назначением или темой, а также цветовым и композиционным решением. П. в виде складней (складных алтарей) чаще всего встречаются в средневековом (в том числе в древнерусском) искусстве. Разновидностями П. являются *диптих*² и *триптих*.

ПОП-АРТ {англ., сокр. от popular art — общедоступное искусство) — см. Модернизм.

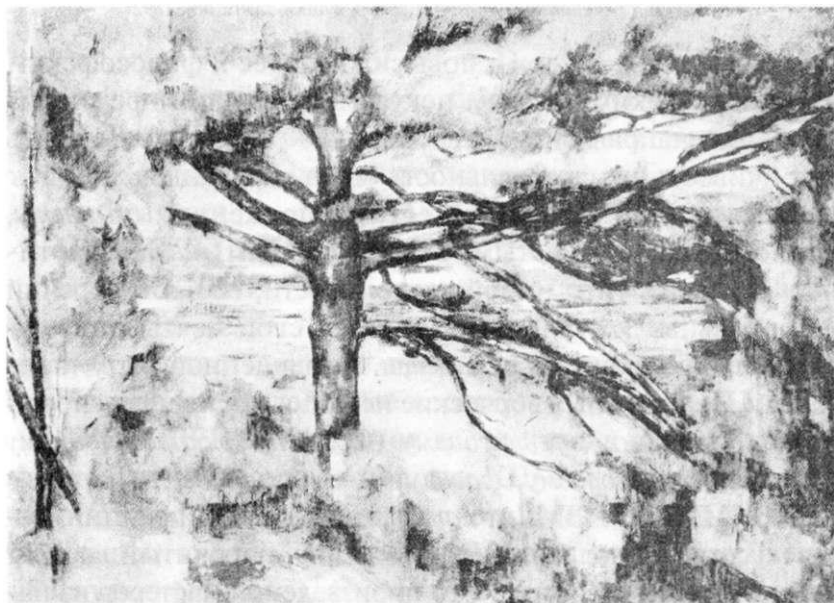
П. Ф. Соколов.
Портрет М. А. Кикиной. 1817

ПОРТРЕТ (фр.) - 1) жанр *изобразительного искусства*, в котором воссоздаётся изображение определённого человека или группы лиц (см. Групповой портрет) в *живописи, графике, скульптуре* или фотографии. Постоянно встречающаяся в искусстве разновидность П. — *автопортрет*. Портретный жанр известен в мировом искусстве с глубочайшей древности. Выдающимся явлением были живописные П., созданные в Египте в I—III вв. н. э. (по ме-

сту находки позднее они стали называться *фаямскими*). Настоящий расцвет портретное искусство пережило в эпоху *Возрождения*, когда высшим началом была признана человеческая личность. Многих своих современников запечатлел великий итальянский художник Тициан. В XVII в. в европейской живописи на первый план выдвигается камерный П. в противоположность П. парадному, официальному, например «Портрет старушки» (1654 г.) Рембрандта. С начала XVIII в. портретный жанр развивается и в русском искусстве. Работы И. Н. Никитина, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского (см. цв. вкл.) показывают не только внешнее сходство, но и отражают духовные интересы изображаемого человека, его социальное положение, типические черты той эпохи, в которой он жил. В 1-й половине XIX в. главным героем портретного искусства становится романтическая личность, запечатлённая в работах О. А. Кипренского и К. П. Брюллова. В 1860—1870-е гг. к портретной живописи присоединяются *передвижники*,

например В. Г. Перов (портреты А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского, 1871—1872 гг.); высшие достижения в создании П.-типов принадлежат И. Е. Репину. В 1-й половине XX в. в поисках нового стиля художники выполняют П. своих современников — от рядовых тружеников до выдающихся общественных деятелей: это П. Н. Филонов («Колхозник», 1931 г.), К. С. Петров-Водкин («Портрет А. А. Ахматовой», 1922 г.) и многие другие. Портретный жанр не утратил своего значения и в наши дни; 2) отдельное произведение портретного жанра также называют портретом.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ (от *лат.* «после» и *импрессионизм*) — течение, возникшее во Франции вслед за *импрессионизмом* в конце XIX — начале XX в. Самые крупные из художников этого направления — Сезанн, Ван Гог и Гоген (*см. цв. вкл.*) — оказали большое влияние на раз-

Постимпрессионизм. П. Сезанн. Большая сосна близ Экса. 1890-е гг.

Постимпрессионизм. П. Гоген. Две девушки-таитянки. 1892

витие искусства XX в. П. повысил интерес к философским и символическим началам искусства. Ведущий представитель этого направления — П. Сезанн — стремился выявить устойчивость и материальность мира. Голландец Ван Гог пытался выразить свой протест в напряжённых по *цвету*, написанных порывистым, экспрессивным *мазком* картинах. Стремясь уйти от действительности, её противоречий и социальных конфликтов, П. Гоген свои мечты о гармонии мира воплощал в *живописи*, посвященной быту и легендам Полинезии. Творческие искания постимпрессионистов проложили путь *кубизму* (Сезанн), *экспрессионизму* (Ван Гог), *символизму*, *фовизму* и стилю *модерн* (Гоген).

ПРИМИТИВИЗМ (от лат. «первый, самый ранний») — в искусстве — подражание примитиву, нарочитый возврат к примитивным формам. Это произведения мастеров из народа, не получивших профессиональной подготовки, в

Примитивизм. А. Руссо.
Экзотический пейзаж.
1908

России — бытовой *портрет*, лубок, вывесочная *живопись* (вывески для магазинов, мастерских и т. п.). Представителями П. являются Нико Пирсманишвили в Грузии, А. Руссо во Франции (см. цв. вкл.), И. Генералич в Хорватии.

ПРОДОЛЬНАЯ ГРАВЮРА - см. Ксилография.

ПРОПОРЦИИ {лат., букв. «соразмерность») — в *изобразительном искусстве* и архитектуре соразмерность всех частей художественного произведения, их соответствие друг другу и определённое соотношение с целым.

ПРОТОРЕНЕССАНС (от гр. «первый» и *Ренессанс*) - период итальянского искусства XIII—XIV вв., ознаменованный ростом светских реалистических тенденций, обращением к *античным* традициям (живописцы Пьетро Каваллини, Джотто). П. во многом подготовил почву для искусства *Возрождения*.

ПРОФИЛЬ *(фр.)* — вид лица или предмета сбоку.

ПУАНТИЛИЗМ *(фр., от «точка»)* — манера письма раздельными мазками правильной формы наподобие точек или квадратиков *(см. Неоимпрессионизм)*.

ПУНКТИРНАЯ МАНЕРА — *техника* выполнения углублённой *гравюры*, при использовании которой изображение создаётся с помощью мелких углублений в виде точек различной величины и глубины, наносимых пуансонами, рулеткой, матуаром, резцами, иглами на поверхность металлической *доски*, покрытой кислотоупорным *лаком*.

ПЬЕДЕСТАЛ *(фр., от ит. «нога» и «место»)* (**постамент**) — художественно оформленное основание, на котором устанавливают вазу, *скульптуру*, обелиск и т. п.

Р

РАЗБАВИТЕЛЬ — необходимая часть реквизита живописца — жидкость для разведения *красок* и *лаков*. Для акварельных красок и *гуаши* единственный Р. — это вода. Для масляных красок необходимы специальные Р., которые используются также для приготовления и разбавления лаков, для мытья кистей, *палитры* и т. д. Самые распространённые из них: пинен, уайт-спирит, смесь живичного скипидара и уайт-спирита (1 : 1), раствор льняного масла в уайт-спирите, различные лаки, масла, растворённый в пинене или уайт-спирите воск — он придаёт краскам матовость. Применение Р. способствует лучшему сцеплению грунта с красочным слоем.

РАЗМЫВКА — художественный приём при работе с *красками*, растворимыми в воде (*акварель, сепия* и др.): при обилии воды — получение изображения более расплывчатого и неопределённого.

РАКУРС *(фр., от «сокращать, укорачивать»)* — в *живописи, графике* и *рельефе* изображение фигуры или пред-

мета в *перспективе*, с сокращением удалённых от зрителя частей изображённого на плоскости предмета.

РАМА — обрамление *картины*, завершающее *композицию*, придающее ей единство, направляющее внимание зрителя на само произведение. Обрамления чаще всего имеют прямоугольную форму, несколько реже — круглую и овальную. Картина, в современном смысле этого слова, а вместе с ней и Р. рождаются примерно в XIV в. Первые Р. сохраняли золотой *цвет* иконного *фона*. Когда в *живописи* исчез золотой фон, цвет Р. стал восприниматься как атрибут оформления, помогающий выделить картину в помещении. Традиция золочения Р. сохранялась долго; она встречается и сейчас. В эпоху *Возрождения* распространился тип Р., составленной из архитектурных элементов: капителей, пилястр, полуколонн, карнизов, консолей. По тогдашним представлениям о живописи картина в обрамлении была как бы «окном в мир». Другой тип Р. напоминал оправу зеркал. Эти Р. изготавливались не только из деревянных реек и гипса, но и из драгоценных материалов. Чтобы помочь зрителю погрузиться в мир изображаемого, у Р. делались сложные тонкие профилировки, как бы целый ряд небольших ступенек, нисходящих к самой картине. В искусстве *барокко* Р. имели богатые скульптурные украшения. На них изображались гирлянды цветов, различные плоды, раковины, фигурки путти. В искусстве *рококо* Р. приобрели сложные очертания, отдельные элементы их резьбы даже заслоняли поверхность живописи. В XIX в. Р. стали оформляться богато и сложно, привлекая зрителя своей пышностью. Каждый художник предпочитал определённую окраску Р.: например, импрессионисты окрашивали Р. в светлые, жёлтые, фиолетовые и розовые *тона*, гармонирующие с их живописью. Французский художник **Ж. Сера** рисовал Р., как синие *бордюры*, прямо на *холсте*. В конце XIX в. для Р. используют неокрашенное

дерево, аппликации из кожи, никелированную сталь. Оформленные в стиле *модерн*, Р. выглядели как предметы декоративно-прикладного искусства. В конце XX в. оформление снова привлекло к себе внимание: Р. окрашиваются в различные тона, появляются Р. с богатыми пластическими мотивами.

РАСТУШКА — в *изобразительном искусстве* — короткая палочка (из бумаги или замши) с конусообразными концами для растирки *штриха* в пятно при рисовании *пастелью* и другими мягкими материалами.

Резцовая гравюра. С. Ф. Галактионов.
Авантитул альманаха
«Северные цветы» 1827 г.
по рисунку В. Лангера. 1827

РЕЗЦОВАЯ ГРАВЮРА — техника выполнения *углублённой гравюры* на металле, при которой *рисунок* прорезается *штихелем* на поверхности *доски* из меди, цинка, стали; образовавшиеся углубления заполняются *краской* для печатания на бумаге. Такие гравюры отличаются *чёткими линиями*, толщина которых варьируется в зависимости от углубления *резца*, в металл.

РЕЛЬЕФ (*фр.*, от *лат.* «поднимать») — вид *скульптуры*, в котором изображение является *выпуклым* (или *глубинным*) по отношению к плоскости *фона*. Основные виды — *барельеф* и *горельеф*.

РЕНЕССАНС (*фр.*, *букв.* «возрождение») — то же, что *Возрождение*.

РЕТУШЬ (*фр.*) — исправление изображений (*рисунков*, *фотоснимков* и т. д.) прорисовкой их *карандашами* или *красками*, *выскабливанием* отдельных участков.

РИСУНОК — изображение, начертание на плоскости, основной вид *графики*. Основу Р. составляют *линия, штрих*, светотеневые пятна в одном или нескольких *цветах*, преимущественно на бумаге; наносятся *карандашом, пером, кистью, углём* и т. д. Главные виды художественного Р.: станковый Р., *эскиз, этюд, зарисовка с натуры* и т. д. Р. — основа всех видов *изобразительного искусства* и самый древний из них. Первообытный человек рисовал минеральными *красками* на стенах пещер; вплоть до XV—XVI вв. рисовали на деревянных дощечках, пергаменте, а с XVI в. — на бумаге. Самый древний инструмент для рисования — металлический грифель (штифт). В средние века художники рисовали обычно свинцовым штифтом, который оставлял мягкие, легко стирающиеся линии. В XV в. любимым инструментом становится серебряный штифт, которым рисовали на грунтованной или тонированной бумаге. Им пользовались такие великие мастера, как Я. ван Эйк, А. Дюрер (см. рис. на с. 96), Леонардо да Винчи, Рафаэль. В середине XVI в. появляется графитный карандаш; в конце XVIII в. — карандаши различной твёрдости, а также резинки (раньше линии стирали хлебным мякишем). С этого момента графитный карандаш становится очень популярным. В России в 1-й половине XIX в. прекрасными рисовальщиками были О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. О. Орловский, А. А. Иванов. Рисовали художники и пером: тростниковым, гусиным, позже — металлическим. Пером пользовались живописцы Рембрандт, Рафаэль, Дж. Б. Тьеполо, Ван Гог и др., а также и скульпторы, например Микеланджело. Обычно рисовали чернилами, *тушью, сепией*. Часто применяли комбинированную *технику* пером и кистью, и если в XV—XVI вв. предпочтение отдавали перу, то в XVII—XVIII вв. — кисти. Со времени появления бумаги основными материалами Р. остаются карандаш, уголь, *сангина, соус*, перо, тушь, однотонная *акварель, пастель*.

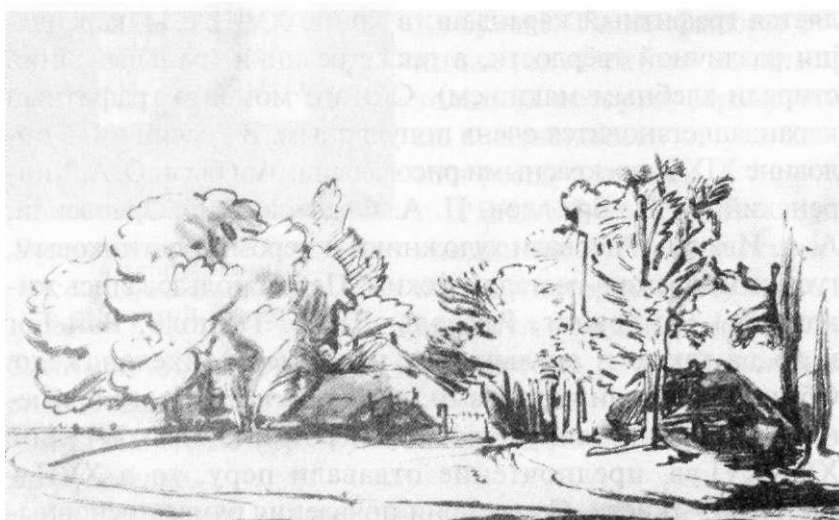

А. Дюрер. Автопортрет
в возрасте 13 лет.

Рисунок серебряным
штифтом. 1484

П. А. Федотов.
Карандашный рисунок

Рембрандт. Пейзаж с большими деревьями и крестьянскими хижинами.
Рисунок. Ротниковое перо, размывка кистью, бистр. Ок. 1657

РОДЫ ИСКУССТВ — подразделение видов искусства, сложившееся в Европе в XV—XVI вв.: *живопись* — станковая, монументальная, театральнo-декорационная, декоративная роспись предметов домашнего обихода (декоративно-прикладное искусство), *иконопись*, *миниатюра*, *диорама*, *панорама*; *скульптура* — станковая, монументальная и малых форм; *графика* — станковая, книжная, газетно-журнальная, прикладная и т. д.

РОКОКО (рокайль) (от *фр.* «осколки камней, раковины») — стиль в искусстве, возникший в начале XVIII в. и особенно развившийся во Франции при Людовике XV. Искусство Р. было завершением и поздней, наиболее утончённой стадией искусства *барокко*. Для Р. характерен уход от противоречий жизни в мир фантазий, мифологических и пасторальных сюжетов. В искусстве господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. *Скульптура* и *живопись* изящны, чрезвычайно декоративны, но неглубоки.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ (*фр.*, от *лат.* «римский») — преимущественно связанный с древнеримской культурой; Р. с. — стиль западноевропейского искусства в эпоху раннего средневековья (X—XIII вв.). Значительное развитие Р. с. получил во Франции, в Германии, Италии, Испании, Англии. Высокого мастерства достигла в Р. с. миниатюрная *живопись* в священных книгах.

РОМАНТИЗМ (*фр.*) — идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца XVIII — 1-й половины XIX в. Характерная черта мировосприятия этого периода — мучительный разлад идеала и действительности. В *пластических искусствах* Р. ярко проявился в *живописи* (см. цв. вкл.) и *графике*. Наиболее последовательная школа романтического искусства сложилась во Франции в борьбе с социальным академическим *классицизмом* (живописцы Т. Жерико, Э. Делакруа, Ж. Мишель,

скульпторы Ф. Рюд, А. Л. Бари); в ней соседствовали интерес к национальному прошлому (нередко его идеализировали), традициям фольклора, культуре своего и других народов, стремление создать универсальную картину мира с мотивами «мировой скорби» и «мирового зла». В России романтические мотивы характерны для творчества О. А. Кипренского, А. О. Орловского, К. П. Брюллова и др.

РОСПИСЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ - это составная часть монументального искусства. В древности росписи украшали стены дворцов, общественных зданий, гробниц; некоторые из них сохранились до нашего времени. В средние века, в эпоху *Возрождения* стенными росписями (обычно *фресками*) покрывались внутренние помещения церквей и отдельные помещения в жилищах знатных вельмож. Всемирную известность приобрели росписи Успенского собора во Владимире (Андрей Рублёв), Сикстинской капеллы в Риме, (Микеланджело).

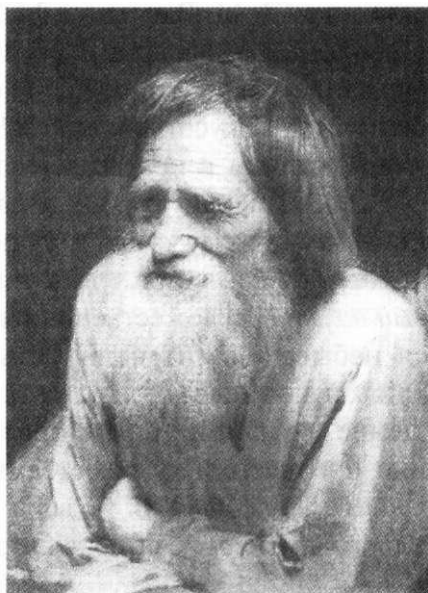
РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII - начала XX в. - искусство нового времени, основополагающее значение для которого имеет эпоха Петра I. В его основе лежит уход от канонизированных средневековых образцов к светскому искусству (см. цв. вкл.). Среди *жанров* живописи, начиная с Петровского времени и на протяжении всего XVIII в., ведущим становится *портрет*. Творчество 2 знаменитых портретистов — И. Н. Никитина и А. М. Матвеева — знаменует рождение собственно психологического портрета.

2-я половина XVIII в. — время расцвета нового русского искусства, эпохи *классицизма* — эпохи, которая противопоставила пышности *барокко* строгую логику искусства античности и эпохи *Возрождения*. С эпохой классицизма связан взлёт отечественной *скульптуры* в творчестве М. И. Козловского, И. П. Мартоса, Ф. Ф. Щедрина. Свидетельством зрелости русского искусства являются и живописные портреты, созданные Ф. С. Рокотовым и Д. Г. Левицким. Твор-

чество В. Л. Боровиковского завершает блестящий расцвет портретного искусства XVIII в.

Наступление XIX в. ознаменовано рождением в России нового художественного течения — *романтизма*, первым выразителем которого стал О. А. Кипренский; с именем А. Г. Венецианова связано рождение русского *бытового жанра* (см. цв. вкл.). Одним из ведущих жанров наряду с портретом становится *интерьер*.

В 1860-е гг. в *изобразительном искусстве* доминирует *жанровая живопись*, в 1870-х гг. возрастает роль портрета (В. Г. Перов, И. Н. Крамской, Н. А. Ярошенко) и *пейзажа* (А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. Д. Поленов). Доминирующую роль в искусстве занимают *передвижники*. Развивается собирательная деятельность П. М. Третьякова. Следующий период русского искусства — конец XIX — начало XX в. В 80-е гг. были созданы такие шедевры русской живописи, как «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова, «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали» И. Е. Репина. Рядом с ними уже выступают художники нового поколения с новой творческой программой — В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин. Гармонию и красоту начинают искать в области художественной фантазии. На этой основе оживает интерес к аллегорическим и мифологическим

Русское искусство XVIII — начала XX в.
И. Н. Крамской.
Портрет Мины Моисеева

сюжетам (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, М. А. Врубель). Преобладание образов и форм, косвенно выражающих содержание современности, — одна из отличительных особенностей искусства конца XIX — начала XX в. Определяющим стилем в искусстве становится *модерн*.

Главенствующую роль играют художники из «*Мира искусства*», наряду с ними существует *Союз русских художников*, объединения художников «Голубая роза», «*Бубновый валет*». Художественная жизнь начала XX в. отличается небывалой интенсивностью. Желание переосмыслить многовековую историю, различные эксперименты, обращение к традициям и полное их отрицание — таковы крайние проявления художественной ситуации в русском искусстве начала XX в. — века, который открыл миру множество имён замечательных русских художников.

С

САЛОН (*фр.*) — 1) *устар.* парадная гостиная, комната для приёма гостей в буржуазном или аристократическом доме; 2) помещение для выставки, а также — магазин художественных изделий; ателье и т. п.; 3) периодическая выставка современного искусства, главным образом во Франции.

САЛОННОЕ ИСКУССТВО (от салонов - официальных художественных выставок во Франции, устраивавшихся в 1737—1848 гг. в Квадратном салоне Лувра) — искусство XIX—XX вв., приспособляющее любые входящие в моду течения к обывательским вкусам.

САНГИНА (*фр.*, от *лат.* «крово-красный») — 1) *карандаш* без оправы, изготовленный из каолина (белой глины) и окислов железа. Художники эпохи *Возрождения* ценили С. за её живописность, способность смягчать острые контрасты на бумаге. Во время работы сангиной её можно смачивать и тем самым разнообразить толщину и плотность

штриха. Сангиной исполнены *портреты* Леонардо да Винчи, П. П. Рубенса, бытовые сцены А. Ватто, *пейзажи* О. Фрагонара. В искусстве XIX—XX вв. С. употреблялась довольно редко; 2) *техника* рисунка и *рисунк*, исполненный таким карандашом.

СВЕТОТЕНЬ — одно из основных средств *изобразительного искусства*. Она позволяет художнику передавать форму предмета, его объём, особенности его поверхности. И в *натуре*, и в *живописи* светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи света, тени, полутени, рефлекса. По сравнению с *цветом* С. обладает гораздо более широким значением: *графика* и *скульптура* могут легко обходиться без цветов почти не существуют без С.

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО — это плёнкообразующие вяжущие вещества, с помощью которых частицы пигмента скрепляются между собой и закрепляются на поверхности основы или грунта, образуя красочный слой. От них зависит прочность красочного слоя, старение и разрушение, эстетические эффекты (блеск, бархатистость, прозрачность и т. п.), а также *техника* и технология *живописи*. Виды живописи различаются именно составом С. в.: для *фресок* — это гашёная известь, для *темперы* — эмульсии, для *акварели* — гуммиарабик и декстрин в сочетании с мёдом или глицерином и т. д.

СГРАФФИТО (*ит.* «процарапанный») — способ декоративной отделки стен. На стену накладывают 2 или больше слоев штукатурки разного *цвета*, верхний — обычно белый. Когда штукатурка совершенно высохнет, её начинают процарапывать металлическими скребками, а иногда и полностью снимать в процарапанном контуре, — и тогда из-под белого *фона* проступают силуэтные изображения других цветов. Долговечность С. зависит от качества штукатурки. Из-за чёткости и силуэтности *рисунка* С. чаще всего используется для орнаментальных *композиций*.

Сграффито. Верх окна палаццо Корси во Флоренции

СЕНТИМЕНТАЛИЗМ {фр., от «чувство») — течение в европейской и американской литературе и искусстве 2-й половины XVIII — начале XIX в. Для С. характерны чувствительные сюжеты и сентиментальные восхваления семейных добродетелей. Представителем этого течения был

Сентиментализм. Ж. Б. Грёз.
Голова девушки в чепце. 1760-е гг.

Ж. Б. Грёз (Франция), любивший изображать женские и детские головки.

СЕПИЯ (лат., от гр. «каракатица») — 1) каракатица — род головоногих моллюсков; 2) коричневая краска, получаемая из красящего вещества, вырабатываемого особым органом («чернильным мешком») в теле этого моллюска, а также изготавливаемая искусственно; употребляется в живописи; 3) рисунок, сделанный такой краской.

СИЕНА (по названию города и провинции в Италии) — тёмно-жёлтая краска, используемая в живописи.

СИККАТИВЫ (лат. «высушивающий») — катализаторы, которые ускоряют высыхание лакокрасочных материалов, содержащих растительные масла (например, олиф).

СИЛУЭТ (по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована *карикатура* в виде теневого профиля — ответ на его попытку уменьшить государственные расходы за счёт упрощения моды) — очертание предмета, подобие его тени; вид графической *техники*, плоскостное однотонное изображение фигур и предметов. Силуэты рисуются *тушью* (или белилами) или вырезаются из бумаги и наклеиваются на *фон*. В такой технике выполнила много работ Е. С. Кругликова (1865—1941 гг.), в частности *портреты* Л. С. Бакста (1914 г.), К. А. Сомова (1916 г.), А. А. Блока (1921 г.) и др.

СИМВОЛИЗМ (фр., от гр. «знак, опознавательная примета») — направление в европейском, американском и русском искусстве 1870—1910 гг. Основой художественного творчества символистов был образ — символ; в нём индизомыказательно отражались некие мистические, таинственные силы, якобы правящие миром. С. привлёк внимание многих крупных художников, чьи символические образы стали воплощением гуманистических идеалов и свободлюбивых порывов. С. в *изобразительном искусстве* сформировался в 1860—1880 гг. в *живописи* француза Пюи де Шаванна. Открыто противопоставили своё творчество реальному миру символисты последних десятилетий XIX—XX в. — живописцы Г. Моро (Франция), Ф. фон Штук и

Символизм.
Г. Климт. Гиги́ея,
богиня здоровья.
1901

М. Клингер (Германия), график О. Бердслей (Англия), создавшие полуфантастические *композиции*, пронизанные мистикой. С. внёс романтическую символику в стиль *модерн*. Особую роль здесь сыграли П. Гоген (Франция), Г. Климт (Австрия, *см. цв. вкл.*), М. К. Чюрленис (Литва), М. А. Врубель, В. Э. Борисов-Мусатов (Россия) — в их работах отразились поиски нового художественного языка, который бы ритмичной *линией* и цветовых сочетаний смог выразить сложный символический смысл.

СКАРПЕЛЬ (*ит., от лат. «ножичек»*) — стальной круглый или гранёный стержень, имеющий с одного конца

форму острой отточенной лопатки. Используется скульптором при обработке камня.

СКИПИДАР (терпентинное масло) — бесцветная жидкость с запахом хвои, которую получают из смолы хвойных деревьев. Разбавитель лаков и красок, средство для мытья кистей. Со временем он осмоляется и при этом желтеет и густеет. Краски на таком С. плохо сохнут и темнеют, поэтому предпочтительней использовать пинен — пиненовую фракцию С. (см. Разбавитель).

СКУЛЬПТУРА (лат.) — один из видов *изобразительного искусства*, в котором художник создаёт объёмные изображения, выполненные из мягкого материала (глины, воска, *пластилина*), высеченные из камня, вырезанные из дерева, отлитые из гипса или бронзы. *Цвет* в С. применяется ограниченно и условно. Так же как и *живопись*, С. может быть станковой (*статуи, портреты, жанровые сцены*), т. е. имеющей самостоятельное художественное значение, и монументальной (*памятники, декоративная С. в садах и парках, рельефы на зданиях*), физически и пространственно связанной с архитектурой и поэтому статично закреплённой (например, на *пьедестале*). По жанрам С. разделяется на портретную, жанровую (бытовую), анималистическую, историческую. По форме изображения различают *круглую скульптуру* и рельеф. Многие из этих видов С. были известны уже древним египтянам, художникам Месопотамии и окончательно закрепились в *античном искусстве*, мастера которого оставили нам классические образцы искусства ваяния.

СОУС (фр.) (**чёрный мел**) — *карандаш* без оправы, внешне похожий на *сангину* чёрного, серого и коричневого цвета. Соусом либо рисуют так же, как сангиной, либо, измельчив его в порошок, наносят на бумагу сухой щетинной кистью, прорисовывая затем детали карандашом «Ретушь» или чёрным карандашом (сухой способ). При

Слева: К. И. Рудаков. Онегин. Соус, уголь, акварель, белила, итальянский карандаш. 1946. Справа: В. А. Тропинин. Дама, сидящая в кресле. Бумага, тонированная коричневым, соус, мел. 1820-е гг.

мокром способе порошок С. разводят водой и рисунок выполняется щетиной или акварельной кистью. В этом случае техника исполнения близка к однотонной акварели. Высохшие поверхности хорошо высветляются резинкой. По высохшему С. можно прорисовать детали карандашом «Ретушь» или чёрным карандашом.

СПОНСОР (англ.) — 1) поручитель; 2) лицо, организация и т. п., финансирующие какие-либо мероприятия, организации и т. д.; рекламодатель; 3) организатор; инициатор. В конце XX в. пришло на смену слову *меценат*.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ — период развития культуры и искусства со времени падения Западной Римской империи (V в.) до начала эпохи *Возрождения* (XV в.). В истории западноевропейского искусства средних веков принято различать

3 периода — искусство раннего средневековья (V—IX вв. — время формирования новой культуры), романское искусство и *готика*. Последние два имеют условный характер. Когда появился термин «романское искусство», под готикой стали понимать произведения архитектуры, *скульптуры* и *живописи* середины XII—XV в., которые отличались от предшествующих ярко выраженным своеобразием (см. Готика).

СТАНКОВОЕ ИСКУССТВО — термин, которым обозначают произведения *живописи*, *скульптуры* и *графики*, имеющие самостоятельное значение, не связанное с каким-либо художественным ансамблем или утилитарными функциями. Это прежде всего живопись, которая создавалась не на стенах и потолках зданий, а отдельно, на станке (мольберте). Затем название «С. и.» распространилось и на другие виды *изобразительного искусства*. С. и. возникло в эпоху *Возрождения*. Художественная выразительность произведений С. и. неизменна — независимо от места, где они находятся, и времени: станковые формы и поныне занимают одно из главных мест в мировом изобразительном искусстве.

СТАНОК СКУЛЬПТУРНЫЙ — стол на ножках с поворотным щитом, на котором создаётся будущее скульптурное, произведение, чаще всего способом лепки.

СТАРЫЕ МАСТЕРА — термин, обычно употребляемый по отношению к выдающимся европейским художникам XV—XVII вв. и крупнейшим русским художникам XVIII в. В более широком значении так называют всех видных художников предшествующего времени, в том числе выдающихся современных живописцев, скульпторов, графиков и т. д. старшего поколения.

СТАТУЭТКА (*фр.*, от *лат.* «статуя») — вид мелкой пластики, небольшая *статуя*, служащая, как правило, для украшения жилища.

Статуя св. Петра
в соборе. Рим

СТАТУЯ (лат.) — скульптурное изображение фигуры человека (или животного), имеющее полный трёхмерный объём и величину, близкую к натуральной или большую (см. *Круглая скульптура*)

СТАФФАЖ (нем.) — второстепенные элементы живописной композиции, например человеческие фигуры в пейзаже.

СТЕКА (ит.) — инструмент для лепки из глины и других мягких материалов: деревянная, костяная, металлическая палочка с расширенными в виде лопатки концами.

СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ — в искусстве — исторически сложившаяся и социально обусловленная общность идейно-художественных принципов, объединяющая в данную эпоху произведения мастеров, работающих в различных видах и жанрах искусства. Эта общность порождает более или менее устойчивую и единообразную систему художественных форм. Как правило, такое единообразие — как основной признак данного стиля — проявляется прежде всего в архитектуре и прикладных искусствах. К числу таких стилей относятся *архаика* и *классика* в античную эпоху, *романский стиль* и *готика* в средние века, *Возрождение*, *барокко* и *классицизм* в новое время. К ним могут быть добавлены поздняя готика (сохранившая основные черты готического стиля, но отличная по содержанию), *маньеризм* (поздняя стадия эпохи Возрождения), *рококо* (поздняя стадия искусства барокко), *ампир* (зрелый этап классицизма), *бидермейер*. На рубеже XIX и XX вв. в стиле *модерн* была сделана попытка возрождения единства архитектуры, декоративного и *изобразительного*

ного искусства, создания цельных архитектурных ансамблей. Архитектура и дизайн XX в. выработали т. наз. современный С. х., во многом определивший облик населённых пунктов, сооружений и промышленных изделий.

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА — стилистическое направление в русской *иконописи* конца XVI — начала XVII в. Название школы происходит от фамилии купцов Строгановых, для которых были написаны многие *иконы*. Для этой школы характерно миниатюрное письмо, изысканный цветовой строй, манерность поз и жестов; наиболее известные мастера — Прокопий Чирин, Истома, Никифор и Назарий Савины, Ем. Москвитин.

СТУДИЯ (*ит.*, от *лат.* «прилежно изучать») — 1) мастерская живописца, скульптора, фотографа и др.; 2) организованное частным лицом художественное учебное заведение; 3) творческая организация и школа одновременно, как правило носящая имя своего создателя.

СТУККО, *стук*, *штук* (*ит.*) — искусственный *мрамор* из полированного гипса с добавками. Уже в древности умели готовить искусственный мрамор, поразительно похожий на настоящий. Это искусство было утрачено после падения Римской империи и возобновилось в Италии в конце средних веков. Приготовление С. требовало много времени и искусства, но хорошо выстроганный и отполированный, он представлял собой очень красивую и прочную имитацию мрамора.

СУХАЯ ИГЛА — *техника* выполнения *углублённой гравюры*, при которой *рисунок* процарапы-

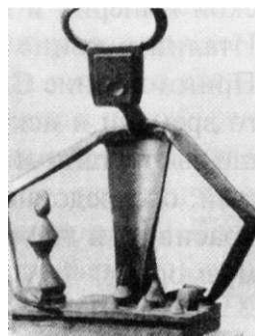
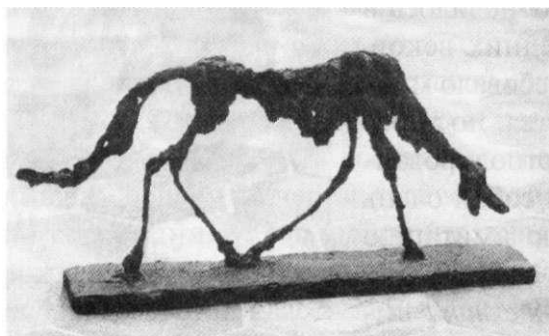
В. А. Серов. Ф. И. Шаляпин
в роли Ивана Грозного.
Офорт и сухая игла. 1897

вается на металлической пластине стальной иглой. При сильном нажиме иглы образуются заусенцы (барбы) — они придают *оттиску* сочность, так как задерживают больше *краски*, которая в этих местах при печати переходит на оттиск.

СУХАЯ КИСТЬ — *техника* работы по незагрунтованному холсту жёсткими *кистями* с небольшим количеством слабо разбавленных масляных *красок*; С. к., как правило, используется в декоративно-оформительских работах (например, при изготовлении *портретов* официальных лиц).

СЮЖЕТ (*фр., букв.* «предмет») — в *изобразительном искусстве* определённое, конкретное художественное воплощение явления или события, в котором проявляются характеры действующих лиц, их взаимоотношения. В этом значении термин «С.» применяется в основном к произведениям *исторического* и *бытового жанров*. В более широком смысле С. — предмет изображения.

СЮРРЕАЛИЗМ (*фр., букв.* «сверхреализм») — сменившее *дадаизм* направление в авангардистском искусстве XX в. Сюрреалисты провозгласили своей задачей бесконтрольное, «автоматическое» воспроизведение сознания и особенно подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), что порождало причудливо-искажённые соче-

Сюрреализм. Слева: А. Джакометти. Собака. Справа: М. Эрнст. Король играет королевой. 1944

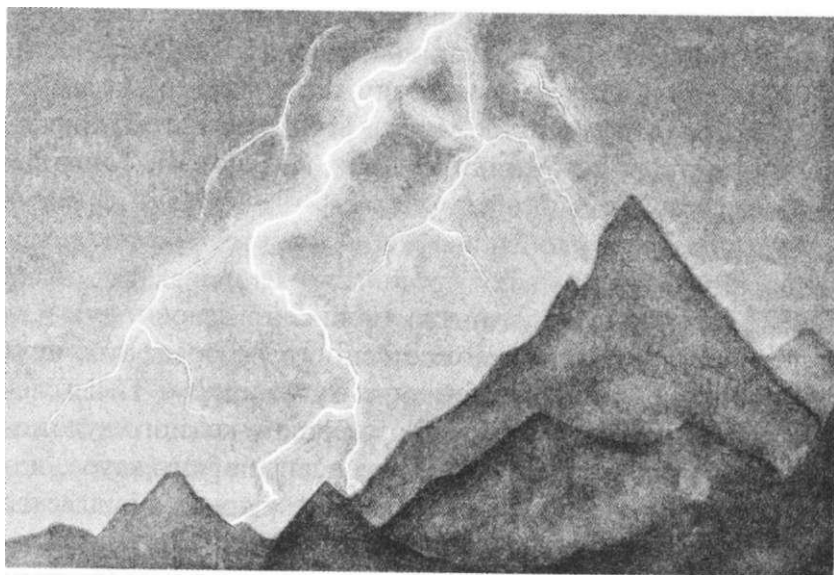
тания реальных и нереальных предметов и явлений, которым придавалась видимая достоверность (см. цв. вкл.). С. сложился в 20-х гг., развивая отдельные черты дадаизма (М. Эрнст, Ж. Арп, Ж. Миро). С 30-х гг. в этом направлении работали художники С. Дали, Х. Блум, И. Танги.

Т

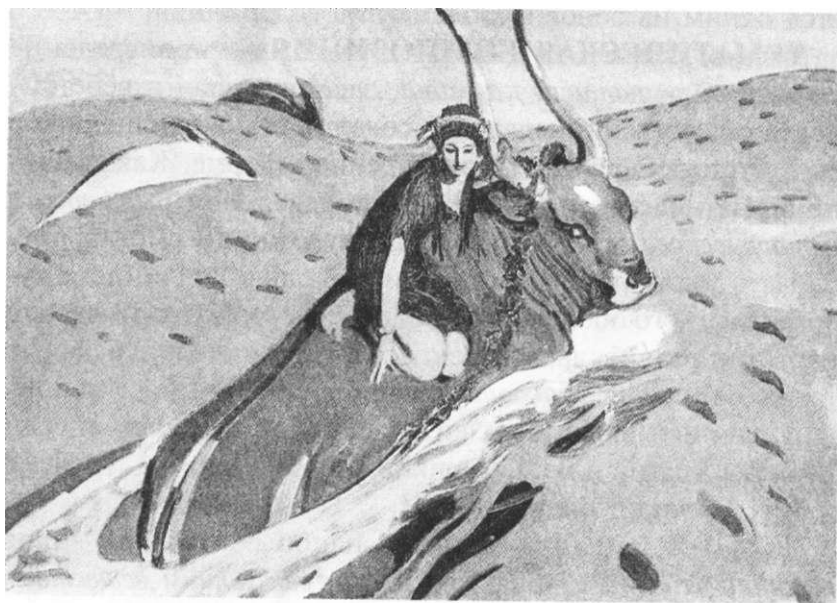
ТЕМА (гр., букв. «то, что положено (в основу)») — в искусстве — объект художественного изображения, круг жизненных явлений, отражаемых художником. Т. не следует смешивать с *сюжетом*. Т. имеется у каждого художественного произведения. Однако если в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве она с трудом поддаётся конкретизации, то в *скульптуре*, особенно монументальной, а также в *живописи* — и прежде всего с развёрнутым сюжетом: *бытовой, исторической, батальной*, — Т. является одним из основных элементов содержания.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ - произведение *станковой живописи, картина*, заключающая в себе ёмкое и общественно значимое содержание, воплощённое в соответствующей ему художественной форме. Как правило, тематическими называют произведения *бытового и исторического жанра*, в которых художники смогли преодолеть узкие рамки *сюжета* и добились подлинного художественного обобщения. Именно в сторону тематической картины развивалась русская бытовая, историческая, а также батальная *живопись* 2-й половины XIX в.; например, ценный вклад в развитие батального жанра внесли В. В. Верещагин и В. И. Суриков, исторического — Н. Н. Ге и В. И. Суриков, бытового — И. Е. Репин и В. Г. Перов.

ТЕМПЕРА (ит.) — один из наиболее древних видов *техники живописи*, а также *краски, связующим веществом* которых являются природные или синтетические эмуль-

Н. К. Рерих. Зов неба (Молния). Холст, темпера. 1935—1936

В. А. Серов. Похищение Европы. Холст, темпера. 1910

сии. По составу эмульсии различают несколько видов Т.: яичную, казеиново-масляную, поливинилацетатную и др. Яичная Т. была основным видом техники живописи вплоть до XV—XVII вв., когда европейские художники перешли к работе масляными красками. В *иконописи* Древней Руси яичная Т. была просто незаменима. Ею писали *иконы* Феофан Грек, Андрей Рублёв, Симон Ушаков. Темперой пишут на бумаге, *картоне*, *холсте*, дереве, пользуясь шетинными, колонковыми или беличьими *кистями*. Краски наносят тонким слоем; высохнув, они не боятся воды, поэтому их применяют не только в *станковой*, но и в *монументальной живописи*, и в оформительских работах.

ТЕХНИКА {гр. «мастерство») — в искусстве — совокупность специальных приёмов, способов, навыков, применяемых при исполнении произведений различных видов искусства. При этом необходимым условием является знание технологии, т. е. материалов, используемых в соответствующем виде искусства, и способа их обработки.

ТЕХНИКА ГРАФИКИ — различные способы исполнения *рисунка* и *гравюры* (во всех их разновидностях).

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ — различные способы исполнения произведений *живописи*. Её основные разновидности — *масляная живопись*, *акварель*, *гуашь*, *темпера*, *пастель*, *фреска*, мозаика, *энкаустика* и др. К технике и технологии относится *живописная основа* {*холст*, бумага, специально подготовленная стена, потолок), красочный материал, *связующие вещества*, а также инструменты, необходимые для работы.

ТЕХНИКА СКУЛЬПТУРЫ — совокупность специальных навыков, способов и приёмов, употребляемых при авторском исполнении скульптурных произведений. Основными разновидностями Т. с. являются лепка и высекание. К технике и технологии относятся как способы рабо-

ты, так и используемый материал, и необходимый в работе инструмент.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК (передвижники) — объединение русских художников-демократов, сыгравшее выдающуюся роль в русском искусстве 2-й половины XIX в. Объединение (ТПХВ), созданное в 1870 г., ставило своей задачей обеспечить не только материальную, но и творческую независимость художников. Формой деятельности члены объединения избрали передвижные выставки (отсюда название «передвижники»). С 1871 г. ТПХВ развернуло просветительную деятельность; в общей сложности было устроено 48 выставок — в Петербурге, Москве, Киеве и других городах. *Картины* на выставках продавались — это служило источником заработка для художников товарищества. Во главе петербургской группы стоял И. Н. Крамской, московской — В. Г. Перов. Диапазон творчества передвижников был очень широк, он охватывал все основные жанры *станковой живописи: портрет, пейзаж, бытовая и историческая картина*. Героями их произведений были простые люди и представители интеллигенции; в пейзажах воплотились образы русской природы. Членами ТПХВ были почти все выдающиеся русские художники 2-й половины XIX в.: В. Г. Перов, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Н. А. Ярошенко, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. Д. Поленов, И. И. Левитан, Н. Н. Ге и многие другие (см. цв. вкл.). ТПХВ закончило своё существование в 1923 г., когда многие передвижники стали членами первого большого творческого объединения — *Ассоциации художников революционной России (АХРР)*.

ТОН (*гр.* «напряжение») — в живописи — 1) качество, оттенок *цвета* или *светотени*; 2) общий Т. — светотеневой или цветовой строй произведения.

ТОНАЛЬНАЯ (торцовая) ГРАВЮРА — см. Ксилография.

ТОНДО (*ит.*) — картина или рельеф, круглые по форме.

ТОНИРОВАНИЕ (от *тон*) — придание какой-либо поверхности нужного тона, т. е. изменение окраски. Т. осуществляется с помощью различных веществ: красителей, кислот; например, его используют, чтобы гипсовый слепок казался сделанным из бронзы или чтобы придать недавней скульптурной отливке «древний» вид.

ТОРС (*ит.*, букв. «пень») — 1) в анатомии — туловище человека; 2) изображение человеческого туловища в искусстве (*скульптуре, живописи*).

ТРАФАРЕТ (*ит.* «продырявленное») — пластина из металла, дерева, картона, пластмассы с отверстиями в виде рисунка или надписи. Служит для воспроизведения этих изображений краской на стене, плакате и т. д.

ТРИПТИХ (*гр.* «сложенный вдвое») — 1) трёхстворчатый складень; 2) 3 произведения искусства, объединённые одним замыслом.

ТУШЬ (*нем.*) — чёрная краска для черчения, рисования пером и кистью. В древности Т. приготавливалась из сажи, полученной при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол, в XX в. — из нефти и нефтепродуктов. Из каменноугольных красителей изготавливают Т. цветную. Т. бывает сухая (в виде столбиков или плиток) и жидкая. Перед употреблением сухую Т. разводят водой. Лучшая чёрная Т. — китайская. Т. со временем не теряет своего цвета; работа ею не допускает

О. Дикс. Я сам. Перо, тушь. 1926

исправлений. Тушью можно выполнять заливку, отмывку: если её разбавить водой, она даёт серый тон, который колеблется от буроватого до серебристо-серого.

У

УВРАЖ (*фр.* «работа, труд; произведение») — роскошное художественное издание большого формата, обычно состоящее из *гравюр*.

УГЛУБЛЁННАЯ ГРАВЮРА - вид гравюрной *техники*, в которой *рисунок* наносится на металлическую *доску* различными способами. К У. г. относятся *резцовая гравюра, акватинта, офорт, меццо-тинто, сухая игла, мягкий лак, пунктирная манера, карандашная манера* и др.

УГОЛЬ — в искусстве — мягкий материал для рисования, изготовленный из подвергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек; в XIX в. У. изготавливали также из угольного порошка с растительным клеем. В живописи *картина* чаще всего начинается с *рисунка* углём на *холсте*. Мягкий У. не портит грунтованного холста, легко смахивается тряпкой в случае необходимости. Художник, сделавший рисунок углём, видит свою будущую картину такой, какой она будет в законченном виде. Углём выполняются также рисунки, имеющие самостоятельное значение: У. при этом даёт большое богатство оттенков от чёрного к белому, но легко стирается, поэтому такие рисунки необходимо закреплять. Для работы углём требуются шероховатые поверхности: холст, зернистая бумага, *картон*. Наряду с обычным используется прессованный У., более прочный, чем натуральный, и дающий более глубокие тона.

УЛЬТРАМАРИН (*нем.*, от *с.-лат.* «заморский») — минеральный пигмент синего *цвета*, используемый для изготовления *красок* и т. п.

УМБРА (лат. «тень») — коричневый минеральный пигмент, используемый для изготовления *красок*; краска бурокоричневого *цвета*.

Ф

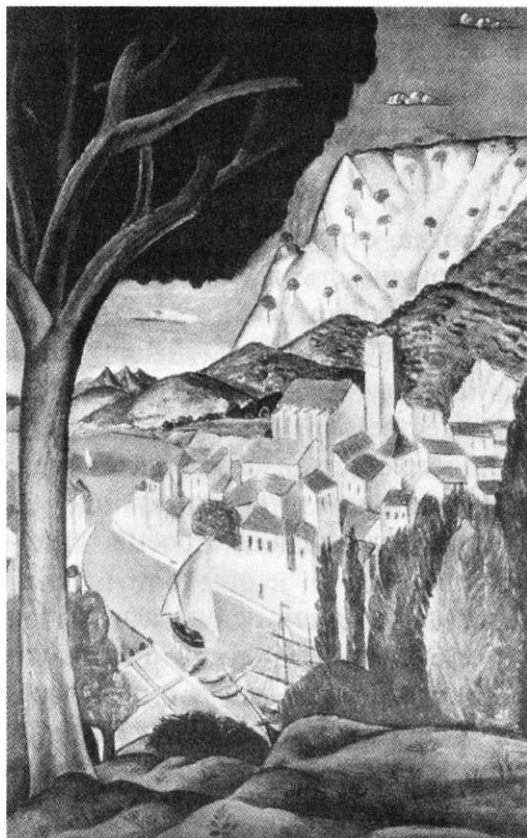
ФАКТУРА (лат. «обработка, строение») — 1) в *изобразительном искусстве* — совокупность различных технических приёмов обработки поверхности, используемых как средства художественной выразительности: почерк *линии* и *мазка*, ведение *кисти*, *пера* или *карандаша*, удары резца. Ф. — важный элемент художественной формы, она не только передаёт особенности поверхности изображаемых предметов, но и является проявлением индивидуальной манеры автора; 2) особенности отделки или строения какого-либо материала,.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ (с.-лат., от лат. «подделывать») — в искусстве — изготовление копии или работы в стиле какого-либо мастера *живописи* или *скульптуры* с целью розыгрыша или продажи и представление этой подделки как оригинального (авторского) произведения.

ФАЮМСКИЕ ПОРТРЕТЫ - древнеегипетские заупокойные портреты, найденные в 1887 г. в оазисе Фа(й)юм. Расцвет искусства портрета относится к I—III вв., к периоду, когда Египет, завоёванный Римом, был частью античного мира. Выполненные на *доске* в технике *энкаустики* (или на ткани *темперой*), такие портреты прибинтовывались к мумии на месте лица покойного. Ф. п. представляют огромную художест-

Фаюмский портрет

Фовизм. А. Дерен.
Гавань в Провансе.
1912

венно-историческую ценность, так как являются чуть ли не единственным памятником античной станковой живописи.

ФЛЕЙЦ (нем. «слой, пласт») — плоская широкая кисть, позволяющая быстро покрывать большие поверхности ровным слоем.

ФОВИЗМ (от фр. «дикий») — течение во французской живописи, возникшее в 1905 г. Фовистов (А. Матисс, А. Марке, А. Дерен и др.) на время объединило общее стремление к эмоциональной силе художественного выражения, к стихийной динамике письма, интенсивности открыто-

го цвета (см. цв. вкл.). Для их творчества характерны *пейзажи, натюрморты, интерьеры*.

ФОН (фр., от лат. «дно, основание») — в живописи, рисунке, скульптурном рельефе, орнаменте — та часть поверхности, на которой выделяются, выдаются, вырисовываются главные элементы композиции, главные предметы изображения. **Нейтральный Ф.** — фон, только намекающий на глубину пространства; **Н. ф.** традиционно применялся и применяется в портретной живописи.

ФОТОГРАФИКА (от гр. «свет» и «пишу, рисую») — вид графики, использующей средства фотомонтажа; раздел полиграфии. Эволюция Ф. такова: фотомонтаж (начало XX в.), включение фотомонтажа в оформление книг, журналов, плакатов (20-е гг.), фотограммы (бескамерные фотографии) (1922 г.); искусство «типофото» (1928 г.); со 2-й половины XX в. Ф. — атрибут графического дизайна.

ФРЕСКА, фресковая живопись (ит. «свежий») — один из видов стеной монументальной живописи, где краски наносятся на штукатурку. Штукатурка под фреску состоит из гашёной извести и промытого песка, который придаёт штукатурке пористость, препятствует образованию в ней трещин при высыхании и увеличивает прочность. Во фресковой живописи можно работать в технике альфреско (по сырой штукатурке) и альсекко (по сухой штукатурке).

Живопись по сырой штукатурке особенно сложна: работу надо закончить за то короткое время, когда раствор ещё впитывает краску, — поэтому работу выполняют частями: на картоне или бумаге делают эскиз в красках в натуральную величину, рисунок переносят на кальку, которую разрезают на части с таким расчётом, чтобы можно было окончить работу до момента высыхания соответствующей части штукатурки. Последний слой штукатурки накладывают совсем тонким — и лишь на ту часть стены, которую можно успеть записать до её высыхания.

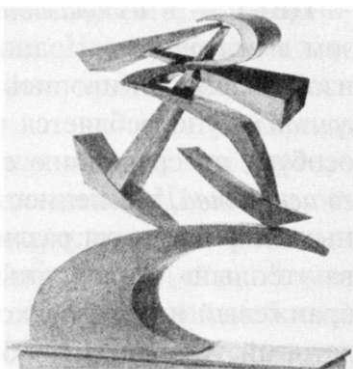
Фреска Дмитриевского собора во Владимире

При письме по сухой штукатурке всю поверхность стены, предназначенную под *роспись*, покрывают штукатуркой в несколько слоев. Хорошо просохшую штукатурку обрабатывают пемзой. После нанесения рисунка штукатурку обильно смачивают водой, выдерживают около суток, затем вторично сглаживают перед самой работой. Работают красками, заранее смешанными с известью.

Применяется также **казеиново-известковая живопись**: художник работает по недавно положенной, высушенной, а затем снова увлажнённой штукатурке (или просто по сухой) растительными красками, разведёнными на смеси казеинового клея с известью. Эта основа при высыхании даёт достаточно прочное соединение, не растворимое в воде, поэтому такая живопись применяется не только внутри, но и на внешней поверхности здания.

Фресковой росписью занимались многие великие мастера мировой живописи — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, П. Веронезе, русские иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, а в XX в. — П. Пикассо, Ф. Леже, В.А. Фаворский и др.

ФУТУРИЗМ (*ит., от лат.* «будущее») — авангардное течение в итальянском и русском искусстве 10—20-х гг. XX в.; футуристы отрицали художественное и нравственное наследие, проповедовали разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом XX в. Ф. родился в Италии; лидер и идеолог итальянского движения — Филиппо Маринетти. В России футуристами называли себя члены различных группировок, в том числе петербургского «Союза молодёжи»: В. Е. Татлин, П. Н. Филонов, М. З. Шагал, А. А. Экстер. В творчестве русских художников были сильны черты *примитивизма*, интерес к традициям лубка, *иконы*, восточного искусства. Формальные новшества футуристов отразились в *конструктивизме*.

Футуризм. Дж. Балла. 1915

Х

ХИАЗМ (*гр.* «расположение чего-либо в виде греческой буквы Х») — в *изобразительном искусстве* — изображение человеческой фигуры, опирающейся на одну ногу; при этом если правое плечо поднято, то упор на левую ногу, и наоборот.

ХОЛСТ (полотно) — прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; предварительно

загрунтованный X. используется для живописи масляными красками. В переносном значении X. — то же, что картина.

Ц

ЦВЕТ — в изобразительных искусствах, главным образом в живописи, — одно из важнейших средств создания изображения. Живопись *оттенками* одного Ц., например *гризайль*, употребляется редко. Ц. придаёт произведениям особую, по сравнению с другими видами *изобразительного искусства*, жизненность, делает изображение убедительным. Характеризуя различные Ц., часто употребляют слова «тёплый» и «холодный». К первым относят красный, оранжевый и жёлтый, ко вторым — голубой, синий, фиолетовый. Холодные как бы удаляются от зрителя, тёплые — приближаются; вот почему *пейзажи* старых мастеров делились на 3 плана: передний — коричневым, средний — зелёным, дальний — синим. Однако один и тот же Ц. может казаться более тёплым или более холодным в зависимости от соседних с ним *красок*. Для того чтобы художник мог почувствовать Ц., его оттенки, сумел воплотить образы во всём их красочном богатстве, он должен изучать цветоведение — науку о Ц.

Ш

ШАРЖ (*фр.*) — разновидность *карикатуры*, в которой подчёркиваются, выделяются наиболее характерные черты изображаемого лица. Политический Ш. преследует цель едко высмеять какого-либо государственного деятеля, представить его на *рисунке* в смешном или нелепом виде; дружеский Ш., как правило, полон мягкого юмора.

ШЕДЕВР (*фр.*) — 1) в средневековых цехах — образцовое изделие, которое должен был представить ремеслен-

ник для получения звания мастера; 2) произведение, являющееся высшим достижением искусства, мастерства.

ШПАТЕЛЬ, шпатель (нем.) — лопатка для грунтовок, перемешивания красок, очистки палитры.

ШТИХЕЛЬ (нем.) — инструмент гравёра: стальной тонкий стержень ромбовидного, клинообразного, полуовального сечения со срезанным концом. Используется в технике *резцовой гравюры* и *ксилографии*, при исправлении и отделке *клише*.

ШТРИХ (нем.) — короткая линия, прямая или изогнутая, основа *техники* рисования; с помощью **Ш.** добиваются моделировки формы — передают распределение света и тени и часто даже материал изображаемого: дерево, металл, керамика и т. п. (не путать с *линией*, создающей контур!). Процесс рисования с помощью **Ш.** именуется *штрихованием*, в отличие от *тушёвки*.

Э

ЭКОРШЕ (фр. «ободранный») — введённое французским ваятелем Ж. А. Гудоном скульптурное изображение фигуры человека без кожного покрова, с обнажённой мышечной структурой, в качестве анатомического пособия для обучения начинающих художников.

ЭКСЛИБРИС (лат., букв. «из книг») — книжный знак, указывающий на принадлежность книги какому-либо владельцу. Существуют различные варианты обозначения книжного знака: «Книга...», «Из собрания книг...», «Из библиотеки...», фамилия или просто инициалы владельца. **Э.** — это *миниатюра*, в кото-

В. А. Фролов. Эклибрис

рой художник старается отразить не только происхождение и звание владельца книги, но и его увлечения — особенности внутреннего мира. До изобретения книгопечатания Э. рисовали прямо на книге, позднее — это *эстамп*; в 1-й половине XIX в. появились э.-*литографии*, во 2-й половине — печатные *клише*. Э. — это особый вид *книжной графики*. Среди мастеров Э. — А. Дюрер, Х. Хольбейн Младший, Л. Кранах Старший; многие мастера XVIII в.; известные художники конца XIX — начала XX в. О. Бердслей, П. Пикассо, Ф. Мазерель, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева, М. В. Добужинский и многие другие.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ (*фр.*, от *лат.* «выражение») — направление в западноевропейском искусстве 1-й трети XX в., мировоззренческой основой которого был протест

Экспрессионизм. О. Дикс. Семь смертных грехов. 1933

против уродств общества; в формах Э. воплотились различные идеологические тенденции — от мистики и пессимизма до острой социальной критики и революционных призывов. Представителями этого *жанра* являются немецкие художники Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее, Э. Барлах, О. Дике и др.

ЭНКАУСТИКА (*гр.*, от «выжигая») — *техника восковой живописи*, известная со времён античности. Исполненные энкаустикой *фаяомские портреты*, найденные при раскопках гробниц

в Египте, имеют тысячелетнюю давность. Многие из них отлично сохранились и не утратили яркости *красок*. Основной частью *связующего вещества* Э. является воск с добавлением смолы и масла, которые сплавляются и в которые вводятся пигменты. Этими красками можно писать на разных основах: *холсте, мраморе*, цементе, шифере, дереве. Краски не изменяют *цвета* и сохраняют сочность *колорита*. *Мазки* остаются рельефными. В энкаустической живописи применяются и горячие краски по разогретой основе, и холодные краски. Нанесённые на основу любым способом краски осторожно, быстро и равномерно оплавливают — «вжигают» в грунтовую основу. Техника живописи энкаустикой более трудоёмка по сравнению с другими техниками, например масляной, но Э. гораздо прочнее и долговечнее.

ЭСКИЗ (*фр.*) — в *изобразительном искусстве* — предварительный, часто беглый *набросок*, фиксирующий замысел художественного произведения. Он выполняется *карандашом, акварельными красками, маслом, пастелью*. В Э. художник определяет композиционный и смысловой центры *картины*, решает композиционные задачи, ищет наиболее удачный формат будущего произведения; часто разрабатывает отдельные элементы: жесты какой-либо фигуры, наклон головы. Некоторые Э. представляют собой несколько набросанных *линий*, другие — почти законченную картину (см. рис. на с. 126). Работая над картиной, художник создаёт огромное количество Э., постепенно отбрасывая лишнее, добиваясь нужной выразительности действующих лиц. Любая серьёзная работа над художественным произведением требует большой предварительной работы: создания Э. и *этюдов*, которые дополняют друг друга.

ЭСТАМП (*фр.*) — *оттиск* художественного изображения с печатной формы, выполненный при участии автора. Э. — один из самых популярных жанров *изобразительного*

Н. Н. Ге. Улица в Риме. Эскиз из альбома

искусства, в нём сочетаются 2 качества: подлинность и массовость. Художник воплощает свой замысел в различной *технике* исполнения, делая самостоятельно печатную форму на литографском камне, дереве, металле, линолеуме (или участвуя в этой работе). Часто работа художника продолжается и в процессе печати. Одноцветный или многоцветный Э. — это, с одной стороны, станковое произведение художественной печатной *графики*, изготовленное небольшим (несколько сот экземпляров) тиражом на бумаге, *картоне*, ткани, причём каждый оттиск, как правило, собственноручно подписан автором-художником; с другой стороны, Э. относится к листовой изобразительной печатной продукции, часто является изданием. Репродуцированное изображение с эстампа — традиционный вид книжной *иллюстрации*.

ЭТЮД (*фр., букв.* «изучение») — в *изобразительном искусстве* произведение вспомогательного характера, выполненное с *натуры* (этим Э. отличается от эскиза). В Э. ху-

П. Пикассо. Испанка
с острова Майорка.
Этюд. Картон, темпера,
акварель. 1905

дизайнер разрабатывает детали будущего произведения, их взаимосвязь с окружающими предметами. В мастерской художника Э. — живой материал, который помогает ему добиться правдивости произведения. Э. выполняется маслом, гуашью, акварелью, темперой, пастелью, многими другими материалами. Чаще всего это *портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт*. Иногда Э. (особенно живописный) исполняется как самостоятельное художественное произведение. Таковы некоторые Э. художников А. А. Иванова, В. Д. Поленова, И. И. Левитана.