

Словарь терминов по беседам об искусстве

для учащихся 2 класс «Живопись», «Дизайн»

Абак-(греч. Абах - доска). Верхняя плита капители. В классических архитектурных ордерах абак обычно имеет квадратные очертания с прямыми (в дорическом и ионическом ордерах) или вогнутыми в коринфском ордере краями.

Агора у древних греков название народного собрания, а также места, где оно происходило.

Акант (аканф) (греч. akanthos). Декоративная форма, восходящая к рисунку листьев одноименного травянистого растения. Мотив аканта широко употребляется в античном искусстве.

Акведук - сооружение в виде каменного или бетонного моста, служащего для перевода водопроводных труб, оросительных и гидроэлектрических каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, железные и шоссейные дороги.

Акрополь - (от греческого akros - верхний и polis - город) возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, крепость.

Амфитеатр (от греч. amphitheatron). 1) Античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей (Колизей в Риме). 2) Места в зрительном зале (в театре и цирке за партером) или в аудитории, расположенные уступами.

Амфора - (от греческого amphoreus) античный сосуд из глины, реже из металла, с расширенной верхней и суженной нижней частью тулова, с узким горлом и двумя ручками, служащий для транспортировки вина, масла. Нередко украшались росписями.

Ансамбль (франц. ensemble - совокупность, стройное целое). В архитектуре и градостроительстве - гармоническое единство пространственной композиции, включающей здания, инженерные сооружения (мосты, набережные и др.) и зеленые насаждения. В композицию архитектурного ансамбля часто включаются произведения различных видов изобразительного искусства.

Антаблемент (франц. entablement). Верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, составной элемент архитектурного ордера; членится на архитрав, фриз, карниз.

Античное искусство - искусство античной эпохи; искусство Древней Греции, а также стран и народов древнего мира, культура которых развивалась под определенным влиянием древнегреческой традиции: искусство эллинистических государств, Рима и этрусков.

Анты (лат. antae). Выступы продольных стен здания, ограждающие вход (напр., в древнегреческом "храме в антах").

Апсида (от греч. hapsis, род. п. hapsidos - свод). Выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. Апсиды появились в древнеримских базиликах. В христианских храмах апсида - алтарный выступ.

Аркбутан (франц. arcboutant). Наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного нефа внешним опорным столбам - контрфорсам. Аркбутаны возникли в готической архитектуре.

Архитрав (от архи ... и лат. trabs - балка). Нижняя из 3 горизонтальных частей антаблемента, лежащая на капителях колонн; имеет вид балки - широкой, гладкой (в дорическом и тосканском ордерах) или разделенной на 3 горизонтальных уступа - фации (в ионическом и коринфском ордерах).

Атрибут - (от латинского attribuo - придаю, наделяю) в изобразительном искусстве, постоянный вещественный признак персонажа, служащий для его опознавания и указывающий на его аллегорическое или символическое значение.

Аттик (от греч. attikos - аттический). Стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и надписями. Обычно завершает триумфальную арку.

База (франц. base, от греч. basis). Основание, основа чего-либо; в архитектуре - основание, подножие колонны или столба.

Базилика (от греч. basilike - царский дом). Прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части (нефы); средний неф, более высокий, освещается через окна над крышами боковых нефов. В Др. Риме базилики - судебные и торговые здания; позже базилика - один из главных типов христианского храма.

Баптистерий (греч. baptisterion - купель). Крещальня, помещение для крещения в христианском храме. В западноевропейских странах часто отдельное сооружение, круглое или многогранное в плане, завершенное куполом.

Бюст - (от латинского bustum - место кремации, надгробный памятник) погрудное, большей частью портретное изображение человека в круглой скульптуре. Появился в Древнем Египте и Древней Греции. Окончательно сложился в портретном искусстве Древнего Рима. Получил широкое распространение в искусстве эпохи Возрождения и нового времени.

Вазопись античная - роспись античных керамических сосудов. Ведет начало от эгейского искусства - критских ваз стиля камарес (XX-XVIII вв до н. э.) Расцвета достигает в искусстве Древней Греции. Вазы покрывали черным лаком, белой, пурпуровой, голубой, розовой, красной, желтой и позолотой. Древнегреческая вазопись прошла стадии развития: субмикенскую, протогеометрический стиль, геометрический стиль (IX-VIII вв до н. э.), ковровый или ориентализующий (VII в. до н. э.), чернофигурный стиль (VI в. до н. э.), краснофигурный стиль (около 530 г. до н. э. - начало V в. до н. э.), строгий стиль (последняя четверть VI в. до н. э. - начало V в. до н. э.), свободный стиль, роскошный стиль и др.

Волюта - от латинского voluta, буквально - завиток, спираль) архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком в центре, часть ионической капители, входит также в состав коринфской и композитной капители.

Вимперг (нем. Wimperg). Остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы

и оконные проемы готических зданий. Вимперги украшались ажурной или рельефной резьбой.

Донжон (франц. donjon). Отдельно стоящая главная башня феодального замка, круглая или четырехугольная в плане, последнее убежище защитников замка.

Дорический ордер - Один из трех основных архитектурных ордеров. Колонна дорического ордера не имеет базы, ствол прорезан каннелюрами; капитель состоит из эхина и абака. Антаблемент делится на архитрав, фриз и карниз; фриз по горизонтали делится на триглифы и метопы.

Зиккурат (аккадск.). В архитектуре Др. Месопотамии культовая башня. Зиккураты имели 3-7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пандусами.

Ионический ордер - Один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет стройную колонну с базой, стволом, прорезанным вертикальными желобками (каннелюрами); капитель состоит из 2 крупных завитков (волют).

Антаблемент иногда без фриза, архитрав - из трех горизонтальных полос; фриз часто сплошь покрывался рельефом.

Икона-живописное изображение Бога или святого (святых), а также событий Священного писания являющееся предметом религиозного поклонения

Каннелюры - Вертикальные желобки на стволах колонн, пилонов или пилястров.

Канон (от греч. kanon – правило) система правил, художественных приемов и эстетических норм, считавшихся обязательными для какого-либо стиля. В изобразительном искусстве под каноном понимают определенную иконографию, сюжетно-композиционную схему, принятую для того или иного типа изображений, художественной эпохи. Можно говорить о существовании канона в изображении человеческой фигуры в древнеегипетском искусстве, иконописных канонах и т.д.

Капитель (от позднелат. capitellum - головка). Венчающая часть колонны, столба или пилястры.

Кариатида (греч. karyatis). Скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит опорой балки в здании (или образно выражает эту функцию).

Карниз (от греч.). 1. Выступающий вперед пояс, венчающий наружные стены здания, предназначен для защиты стен от дождя. Верхняя часть антаблемента

Колорит (от лат. color - цвет) в произведениях изобразительного искусства система соотношения цветовых тонов и их оттенков. Колорит занимает важное место в системе живописи, является одним из важнейших средств эмоциональной выразительности художественного образа. В зависимости от использованных художником цветов колорит может быть теплым (преобладают оранжево-красные тона) или холодным (синие-зеленые). По степени цветовой насыщенности различают яркий, сдержанный и блеклый колорит. Он может быть спокойным и напряженным, светлым или темным. В зависимости от используемых красок и принципов их сочетания в истории искусства принято выделять несколько типов колорита. В искусстве Древнего мира или средних веков художники часто работали большими плоскостями цветами. Краски их произведений поражали яркостью и чистотой. Этот самый древний принцип колористического решения называют локальным. Другой тип возникает в венецианской школе позднего Возрождения, где художники начинают работать с использованием полутонов, добиваясь тончайших переходов цвета. Краска и форма

сливаются в органичное целое. Этот более сложный колорит, построенный на системе тонов, валеров, рефлексов, принято называть тональным. Говоря о колорите, имеют в виду, прежде всего живописные произведения, в скульптуре и архитектуре систему цветовых отношений принято называть полихромией.

Композиция принцип построения художественного произведения, определяющий взаимоотношение частей внутри целого. Композиция произведения неразрывно связана с его сюжетом, содержанием. Она определяет расположение планов и фигур, особенности пропорций и ракурсов, а также колористическое решение, заставляя каждую деталь работать на создание единого цельного образа.

Контрфорс (от франц. contreforce - противодействующая сила). Устой, поперечная стенка, укрепляющий основную несущую конструкцию (главным образом наружную стену), вертикальный выступ стены, противодействующий явлению распора.

Конструкция (от лат.) Строение, устройство, построение, план, взаимное расположение частей (сооружения, проекта и т.п.).

Коринфский ордер Один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным желобками (каннелюрами), и пышной капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших волют.

Крабб (от нем. Krabbe). Декоративная деталь в виде стилизованных листьев, цветов на пинаклях, вимпергах и других элементах готического здания.

Крестово-купольный храм Тип христианского храма, возникший в средневековой архитектуре Византии: купол на парусах опирается на 4 столба в центре здания, откуда расходятся 4 сводчатых рукава.

Крестоцвет (флерон). Декоративная деталь в архитектуре готики в виде стилизованного цветка с крестообразными горизонтальными ответвлениями, завершающая башни, вимперги, пинакли.

Курос - (от греческого kuros) статуя юноши-атлета (преимущественно обнаженного), характерный образец древнегреческой пластики периода архаики. Тип складывается в конце VII века до н. э. в связи с возникновением идеала физически совершенного героя, атлета или воина. Отличаются строго фронтальной станичной композицией, суммарной трактовкой форм человеческого тела, так называемой архаической улыбкой. Ставились в святилищах и на гробницах.

Мегалит-сооружения из огромных каменных глыб

Менгир - одиночный вертикально стоящий камень

Дольмен- сооружение из огромного камня, поставленного на несколько других камней (древние погребальные сооружения)

Мастаба - (от арабского, буквально - каменная скамья) современное название древне-египетских гробниц периодов первых династий фараонов (около 3000-2800 до н. э.) и Древнего (около 2800-2250 до н. э.) царства. Состоит из соединенных вертикальной шахтой наземного прямоугольного в плане сооружения (в виде лежащего параллелепипеда) с наклоненными к центру стенами и подземной погребальной камеры с несколькими помещениями, украшенными статуями, рельефами, росписями

Кромлех- группа менгиров, образующая круг или полукруг

Нервюра (франц. nervure, от лат. nervus - жила). Арка из тесаных клинчатых камней, укрепляющая ребра свода. Система нервюр (главным образом в архитектуре готики) образует каркас, облегчающий кладку свода.

Неф (Корабль) (франц. nef, от лат. navis - корабль). Вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

нимб (от лат. nimbus – облако)

Одигитрия из самых распространенных типов иконографии Богоматери с младенцем Христом. Название в переводе с греческого означает «указующая путь» На иконе Богоматерь одной рукой держит Христа, другой указывая на него и представляя его миру. Младенец изображается с благословляющим жестом, в руке он держит свиток, т.е. используются элементы Христа Пантократора (Вседержителя). По легенде именно в этой иконографии было написано первое изображение Девы Марии, созданное евангелистом Лукой. К данному типу относятся такие почитаемые на Руси иконы как «Богоматерь Казанская» и «Богоматерь Смоленская».

Оранта от латинского «взывающая», тип изображения Богоматери в молитвенной позе с воздетыми вверх руками. Эта иконография встречается уже в раннем христианстве, в частности в живописи катакомб, римских каменолюмен, где проходили первые тайные молитвы христиан. В Византии и на Руси изображению Оранты придавали особое значение; в русских храмах домонгольского периода оно располагалось в одном из самых значимых мест – в верхней части (конхе) апсиды, прямо над алтарем.

Панагия (от греч. panagia - пресвятая) первоначально эпитет Богоматери. В византийской традиции иногда так называли иконографию Богородицы «Знамение», когда она показана

в виде Оранты с младенцем Христом «во чреве». Впоследствии панагией стали называть небольшой нагрудный медальон чаще всего круглой формы. Одним из самых распространенных сюжетов этих произведений мелкой пластики было изображение Богоматери. В России панагия являлась знаком архиерейского достоинства.

Парус - Конструкция в виде выгнутого треугольника, посредством которой осуществляется переход от прямоугольного основания к купольному перекрытию здания. В церковных сооружениях четыре паруса поддерживают барабан купола.

Периптер - Основной тип древнегреческого храма периодов архаики и классики:

прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.

Перистиль (от пери и греч. stylos - столб, колонна). Прямоугольный двор, сад, площадь, окруженные с 4 сторон крытой колоннадой. Перистильный двор - составная часть многих античных жилых и общественных домов.

Пилон (от греч. pylon, букв. - ворота, вход). 1) Массивные столбы, служащие опорой перекрытий либо стоящие по сторонам входов или въездов. 2) Башнеобразные сооружения в виде усеченных пирамид, воздвигавшиеся по сторонам входов в древнеегипетские храмы.

Пилястр(а) (итал. pilastro, от лат. pila - столб). Плоский вертикальный выступ в стене, обработанный в формах колонны ордера, т.е. имеющего базу, ствол (фуст) и капитель, а иногда и каннелюры. Служит для членения плоскости стены.

Пинакли (от франц. pinnacle). Завершенные остроконечными пирамидками декоративные башенки, увенчивающие контрфорсы и некоторые другие части готических зданий; встречаются и в романовской архитектуре.

Пирамида Монументальное сооружение, имеющее геометрическую форму пирамиды (иногда также ступенчатую или башнеобразную). Пирамидами называют гигантские гробницы древнеегипетских фараонов 3-2-го тыс. до н.э. (высота пирамиды Хеопса в Гизе 146,6 м), а также древнем Риме.

Портик (от лат. porticus). Галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание, завершенная фронтоном или аттиком.

Пропилеи (греч. propylaion). 1) Возникшее в древнегреческой архитектуре обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами. 2) В Афинах парадный вход на Акрополь (437-432 до н.э., архитектор Мнесикл). Имеют 2 дорических портика, расположенных на разных уровнях и связанных внутренней ионической колоннадой; в северном крыле Пропилей находилась Пинакотека.

Простиль (от греч. pro - впереди и stylos - колонна). Тип античного храма:

прямоугольное в плане здание с одним рядом колонн на главном фасаде.

Псевдодиптер (от псевдо и диптер). Тип древнегреческого храма; от диптера отличается отсутствием внутреннего ряда колонн, хотя пространство для него оставлено.

Стереобат (греч. stereobates). В античной архитектуре ступенчатое основание храма или колоннады.

Стилобат (греч. stylobates). В античной архитектуре каменные плиты под колоннами, верхняя ступень стереобата, в позднем словоупотреблении трехступенное подножие древнегреческого храма.

Тимпан (от греч. tympanon). Углубленное пространство над дверьми или окном, имеющее треугольное, полуциркулярное или стрельчатое очертание; треугольное, западающее вглубь поле античного фронтона, обрамленное со всех сторон карнизом

Толос (фолос) (греч. tholos). Монументальное, круглое в плане здание (гробница, храм) в эгейской культуре и античном мире.

Тондо (от итал.). Архитектурно-декоративная деталь в виде круга, диска.

Тосканский ордер Разновидность дорического ордера: колонны имеют базу и гладкий ствол.

Трансепт (ср.-век. лат. transeptum, от лат. trans - за и septum - ограда). В европейской церковной архитектуре - поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем в крестообразных по плану зданиях.

Триглиф (греч. triglyphos). В архитектуре - прямоугольная вертикальная каменная плита продольными врезами. Чередуясь с метопами, триглифы составляют фриз дорического ордера.

«**Умиление**» тип иконографии Богоматери, получивший особое распространение на Руси. В данной иконографии младенец Христос прижимается к щеке своей матери.

Форум (лат. forum). 1) В Др. Риме площадь, рынок, ставшие центром политической жизни. Главный форум Рима - форум Романум, развиваясь с 6 в. до н.э., превратился в парадный архитектурный ансамбль.

Фреска техника стенной монументальной живописи. Ее название происходит от итальянского «сырой, свежий» и предполагает работу по сырой штукатурке, свободно впитывающей краску.

Фриз (франц. frise). 1) В архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом; в дорическом ордере членится на триглифы

и метопы, в ионическом и коринфском иногда заполняется рельефами. 2) Декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы (наверху стены, на предмете, кайма на паркете или ковре и т. д.).

Фронтальность (от фр. front – передняя часть, лоб) в изобразительном искусстве термин используется для описания произведений, рассчитанных только на одну точку зрения – спереди, «в лоб». Фронтальная композиция в живописи чаще всего разворачивается прямо перед зрителем на первом плане. Фронтальные фигуры повернуты к зрителю лицом, изображены анфас. В отличие от «круглой», во фронтальной скульптуре не учитываются возможные ракурсы, лишние точки зрения отсекаются, детально прорабатывается только видимая часть.

Фронтон (от франц.). Верхняя часть фасада в виде треугольника, ограниченная двумя скатами крыши.

Храм - культовое сооружение, предназначенное для совершения религиозных обрядов

ТЕРМИНЫ 3 класс

Академия художеств - (АХ) в России, основана в 1757 г. в Петербурге как "Академия трех знатнейших художеств". С 1764 г. - Императорская Академия художеств. После революции 1917 г. Академия была ликвидирована и создан новый учебный центр, название которого несколько раз менялось. Но основы художественной школы и педагогической деятельности были сохранены. В 1932-1947 гг. АХ России стала именоваться Всероссийской Академией художеств. В 1947 г. была учреждена Академия художеств СССР, в 1992 г. преобразована в Российскую Академию художеств.

БАРОККО – в изобразительном искусстве, архитектуре, музыке стиль, распространившийся в Западной Европе в **1600 – 1750 гг.**, которому присущи выразительность, пышность, динамика. Направленное на поддержку католической церкви

в её борьбе с реформацией, искусство барокко стремилось воздействовать на чувства зрителей. Термин “барокко” впервые применил в XIX веке швейцарский историк Якоб Буркхардт, употребив его в пренебрежительном смысле как “вычурный”, “причудливый

Эпоха Возрождения-Ренессанс - (от французского Renaissance) эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы (**в Италии - XIV-XVI вв., в других странах - XV-XVI вв.**). Основные отличительные черты: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному культурному наследию, своего рода "возрождение" его. Религиозный спиритуализм, аскетичные идеалы и догматическая условность средневекового искусства сменились стремлением к реалистическому познанию человека и мира, верой в творческие возможности и силу разума. Утверждение красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как высшему началу бытия, представления о стройной закономерности мироздания, овладение законами объективного познания мира придают искусству Возрождения идейную значительность и внутреннюю цельность. Наиболее полно отличительные особенности культуры эпохи проявились в искусстве Италии (не считая Проторенессанса XIII-XIV вв. различают: Раннее Возрождение - XV век, Высокое - конец XV- первая четверть XVI вв. и Позднее - XVI в.)

Десюдепорт - (от французского dessus-de-porte - поверх двери) наддверник, декоративная живописная или скульптурная композиция, помещенная над дверью и связанная с нею, равно как с оформлением стены в целом.

Житийная икона - икона, в которой расположенное в центре изображение святого (средник) окружают небольшие клейма со сценами из его жизни ("житие").

Законы композиции - основными законами реалистической художественной композиции называют: **закон цельности** (неделимость, необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов, неповторимость элементов), **закон типизации** (типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции; передачу в произведении искусства ощущения движения, развития действия во времени; новизна), **закон контрастов**, **закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу**. Ведущие черты этих законов наиболее глубоко и полно сформулированы Е. А. Кибриком. В композиции также существуют правила (ритма, сюжетно-композиционного центра, симметрии, асимметрии, параллельности, расположения главного на втором плане, восприятия объектов изображения, портретного изображения головы или фигуры) и приемы (передачи впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, диагональных направлений и др.).

Золотое сечение, золотая пропорция - деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление, деление отрезка AC на две части таким образом, что большая его часть AB относится к меньшей BC так, как весь отрезок AC относится к AB (то есть $AB:BC=AC:AB$). Приблизненно это соотношение равно $5/3$, точнее $8/5$, $13/8$ и т. д. Принципы впервые были использованы в античном искусстве и затем легли в основу композиционного построения многих произведений мирового искусства. Термин ввел Леонардо да Винчи.

КЛАССИЦИЗМ — в изобразительном искусстве, музыке, литературе, — стиль, основанный на следовании принципам античного греческого и римского искусства: симметрии, рационализма, целенаправленности, сдержанности и строгом соответствии содержания произведения его форме.

Караваджизм - Система художественных средств, характерная для начального этапа становления реализма в европейской живописи XVII века и получившая наиболее яркое воплощение в творчестве итальянского живописца Караваджо. Свойственны демократические художественные идеалы, интерес к непосредственному воспроизведению натуры, повышенное чувство реальной предметности изображения, активная роль контрастов света и тени в живописно-пластическом решении картины, стремление к монументализации жанровых мотивов.

Картон - в изобразительном искусстве крупноформатный рисунок, выполняемый в размере будущего произведения фресковой живописи,

мозаики, витража, шпалеры. При переносе композиции на стену контуры прокалывались. Был широко распространен в практике художников эпохи Возрождения и XVII-XVIII вв.

Кокошник – декоративная архитектурная деталь полукруглой или килевидной формы с профилированным обрамлением. Располагается у основания шатров и барабанов постепенно уменьшающимися ярусами.

Люкарна - (от латинского *lucerna* - светильник) оконный проем в чердачной крыше или купольном покрытии. Имеющие также декоративное значение, часто украшены наличниками, лепными обрамлениями т. п.

Мадонна - тоже, что и Богоматерь, (Мария, дева Мария, богородица, мадонна) культ Богоматери (согласно христианскому учению мать Иисуса Христа, заступница человечества) возник одновременно с христианством, и ее образ стал одним из главных в искусстве разных стран.

Палаццо - от латинского *palatium* - дворец; название происходит от Палатинского холма в Риме, на котором строили свои дворцы древнеримские императоры) тип городского дворца-особняка, характерный для итальянского Возрождения. Сложился в XV веке преимущественно во Флоренции (архитекторы Ф. Брунеллески, Микелоццо ди Бартоломмео и др.). Классическое палаццо представляло собой 3-этажное здание, выходившее фасадом на улицу, композиционным центром которого был внутренний двор, обнесенный арочными галереями.

Реализм - (от позднелатинского *realis* - вещественный, действительный) в искусстве, правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества

Рококо, рокайль - стиль, получивший развитие в европейских пластических искусствах 1-й половины XVIII века. Возник во Франции в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии гедонистические настроения, тяготение к бегству от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры. В архитектуре повлиял главным образом на характер декора, приобретшего манерно-утонченный, подчеркнуто изящный и усложненный вид

Рокайль - (от французского *rocaille*, буквально - мелкий, дробленый камень, раковины) 1. Мотив орнамента в виде стилизованной раковины. 2. Термин, иногда применяемый для обозначения стиля рококо.

Сфумато - (от итальянского *sfumato* - затушеванный, буквально - исчезающий как дым), прием в живописи: смягчение очертаний предметов,

фигур и светотеневой моделировки в целом, которое позволяет передать окутывающий их воздух. Прием сфумато как важнейший элемент воздушной перспективы был теоретически обоснован и применен Леонардо да Винчи.

Шинуазри - китайские экзотические мотивы в декоративном и отчасти в изобразительном искусстве, а также, а архитектуре XVIII века.

Шатровый храм - особый архитектурный тип, появившийся и ставший распространённым в русском храмовом зодчестве в 16 веке

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КЛАССИЦИЗМ – художественный стиль в русском искусстве второй половины XVIII века. Его возникновение и развитие связано с правлением Екатерины II (1762 – 1796 гг.). Екатерининский Классицизм сыграл огромную роль в формировании классицистского облика Петербурга. Множество лучших памятников архитектуры Петербурга было сооружено именно в это время. Екатерининский

Классицизм часто называют ранним русским Классицизмом или “переходным стилем”. Основные его черты: камерность, изящество, лёгкость и некоторая “неразвитость” форм, действительно свойственная ранним стадиям развития того или иного художественного стиля. В Екатерининском Классицизме сохранились и некоторые черты предшествующего периода “Растреллиевского Барокко”, или “Елизаветинского Рококо”.

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ РОКОКО – художественный стиль в русском искусстве середины XVIII века, связанный с временем правления Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.). При Елизавете Петровне развернулись широкие строительные работы в Петербурге и Царском селе. В это время не только обычаи елизаветинского двора напоминали нравы французского Рококо, но и архитектура также следовала новой моде. Однако елизаветинский стиль был эклектичным. В экстерьерах архитектуры преобладали элементы Классицизма и Барокко аналогично тому, как это было во Франции в эпоху Людовика XIV, а в интерьерах и мебели – Рококо. Наиболее полно этот стиль выразил в своём творчестве обер-архитектор елизаветинского двора Франческо Бартоломео Растрелли. Постройки Ф. Б. Растрелли нельзя всецело отнести ни к классицизму, ни к барокко, ни к рококо – так, как эти стили понимали в Западной Европе, скорее всего, они составляют особый “растреллиевский” стиль.

НАРЫШКИНСКОЕ БАРОККО – условное название стиля русской архитектуры конца XVII века, связанного с деятельностью ближайших родственников Петра I Нарышкиных – молодого боярского рода, к которому принадлежала мать Петра. В стиле «нарышкинского барокко» соединились

традиции русского белокаменного узорочья с новыми веяниями западноевропейской архитектуры. Один из самых известных памятников стиля – церковь Покрова Богородицы в Филях (ок. 1693). По композиции «нарышкинские церкви» – традиционный «восьмерик на четверике», лишь усложненный декорациями и кружевной орнаментикой

ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО – стиль архитектуры Петербурга при жизни его создателя, Петра Великого, в первой четверти XVIII века. Подобно «нарышкинскому» и «голицинскому барокко» не является стилем барокко в подлинном смысле этого слова. Решающими для формирования стиля были личные вкусы Петра, ему нравилась двухцветная окраска голландских зданий из красного кирпича с отделкой белым камнем – наличников, порталов, карнизов, - создавшая образ скромной, практичной, и вместе с тем нарядной архитектуры. Выразителем этого стиля в России стал выходец из итальянской Швейцарии Д. Трезини, проходивший архитектурную школу в Дании ***Стиль единство идей, образов, их пластического воплощения, техник и приемов, заключенное в конкретные пространственно-временные границы.***

СТИЛЬ, общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений или жанра (напр., о стиле русского романа сер. 19 в.), об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно-исторического содержания определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, приемов

ПАРСУНА (искажённое лат. persona — «личность», «особа») — ранний «примитивный» жанр портрета в Русском царстве, в своих живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи.

ТЕРМИНЫ 4 КЛАСС

Ампир - (от французского empire - империя) стиль в архитектуре и искусстве трех первых десятилетий XIX века, завершающий эволюцию классицизма. Стиль опирался на художественное наследие архаической Греции и императорского Рима, черпая из него мотивы для воплощения величественной мощи: монументальные массивные портики, военная эмблематика в архитектурных деталях и декоре (ликторские связки, воинские доспехи, лавровые венки, орлы).

Артель художников - (Санкт-Петербург) объединение, созданное в 1863 г. группой молодых художников - участников "бунта четырнадцати", которые оставили Академию художеств, отказавшись писать на заданные

темы. Художники жили все вместе на Васильевском острове, вели общее хозяйство и занимались творчеством. В 1865 г. был принят устав Артели, где было оговорено совместное выполнение заказов и распределение гонораров. Артель занималась также организацией выставок. Просуществовало объединение недолго - после выхода из Артели в 1870 г. И. Н. Крамского она распалась. Многие ее члены приняли участие в ТПХВ

Барбизонская школа - группа французских мастеров реалистического пейзажа 30-60-х XIX века (от названия деревни Барбизон близ Фонтенбло, где часто работали художники). Создавая реалистическую систему пейзажа-картины, стремились запечатлеть конкретные пейзажные мотивы, утвердить эстетическую ценность национального ландшафта, передать многообразные состояния природы, вибрацию света и воздуха (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. В. Диаз, Б. ш.-Ш. Ф. Добиньи и др.).

Бубновы валет - объединение московских живописцев, ведущее начало от одноименной выставки, организованной в 1910 г. Для художников этого объединения характерны живописно-пластические искания в духе постимпрессионизма (так называемый русский сезаннизм; существенно также влияние фовизма и кубизма), обращение к приемам русского народного искусства. В выставках объединения участвовали такие художники, как В. Кандинский, Н. Гончарова, М. Ларионов, братья Бурлюки, А. Лентулов, Р. Фальк, К. Малевич и др. В 1911 г. от "Бубнового валета" откололась группа художников, тяготевавшая к примитивизму, кубофутуризму и абстрактному искусству (Бурлюки, Гончарова, Малевич и др.), которая организовала самостоятельную выставку "Ослиный хвост". В 1916-1917 гг. из объединения вышли художники, придерживающиеся умеренных взглядов и приверженные более традиционной станковой картине (Кончаловский, Машков, Лентулов и др.), все они перешли в "Мир искусства". После этого "Бубновы валет" распался.

"Голубая роза" - художественное объединение символистской направленности. Получила название от одноименной выставки (1907 г., Москва), которая была организована журналом "Золотое руно". В состав объединения входили живописцы и графики П. Кузнецов, Н. Крымов, М. Сарьян, С. Судейкин и др. Работам членов группы присущи плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов, приглушенные цветовые сочетания, склонность к ориенталистским мотивам, мистически-иносказательной тематике. Объединение прекратило свое существование в 1910 г.

Импрессионизм - (от французского *impression* - впечатление) направление в искусстве последней трети XIX- начала XX вв. Сложилось во французской живописи конца 1860-х - начала 1870 гг. Название возникло после выставки 1874 года, на которой экспонировалась картина К. Моне

"Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant", 1872). В пору зрелости его представляла группа художников (Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро, А. Сислей, Б. Моризо и др.), объединившихся для борьбы за обновление искусства и преодоление официального салонного академизма и организовавших с этой целью 8 выставок. Импрессионизм утверждает красоту повседневной действительности, простых демократических мотивов, добивается живой достоверности изображения. Он делает эстетически значимой подлинную, современную жизнь в ее естественности, во всем богатстве и сверкании ее красок, запечатлевая видимый мир в присущей ему постоянной изменчивости, воссоздавая единство человека и окружающей его среды. Во многих картинах акцентируется как бы случайно пойманный взглядом преходящий момент непрерывного течения жизни, сохраняется непредвзятость, сила и свежесть первого впечатления, позволяющие схватить в увиденном неповторимое и характерное. Импрессионисты создали живописную систему, которая отличается разложением сложных тонов на чистые цвета и взаимопроникновением четких отдельных мазков чистого цвета, как бы смешивающихся в глазу зрителя, светлой и яркой цветовой гаммой, богатством валёров и рефлексов, цветными тенями. Объемные формы как бы растворяются в окутывающей их световоздушной оболочке, дематериализуются, обретают зыбкость очертаний

"Мир искусства" - русское художественное объединение. Оформилось в конце 1890-х гг.

на основе кружка молодых художников и любителей искусства во главе с Н. А. Бенуа и С.

П. Дягилевым. Мировоззренческие установки деятелей "Мира искусства" во многом

определялись острым неприятием антиэстетизма современного общества, стремлением противопоставить ему "вечные" духовные и художественные ценности. Признание общественной роли художественного творчества, призванного по мысли теоретиков объединения, эстетически преобразовать окружающую действительность, сочеталось у них с идеалом "свободного", или "чистого", искусства; декларируя его независимость, они отвергали как академизм, так и творчество передвижников, выступали с критикой русских революционных демократов и концепций В. В. Стасова. Существовало до 1904 г., в расширенном составе в 1910-1924 гг. Основное ядро: Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов. После 1904 г. в идейных и эстетических взглядах ведущих художников объединения происходят существенные изменения. Некоторые художники выступают как мастера политической сатиры. Происходит отмежевание от крайне левых течений в русском искусстве, высказыванием в пользу регламентации художественного творчества,

активизацией театральной деятельности и пропаганды современного русского искусства за границей.

Модерн, стиль модерн, ар нуво (Art Nouveau) -

(от французского *moderne* - новейший, современный) стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв. Социальная природа стиля коренилась в осознанном еще романтизмом конфликте между личностью и обществом, в связи с чем в искусстве модерна, с одной стороны, проводились идеи художественного индивидуализма, а с другой - искусство утопически рассматривалось как средство социального преобразования общества (например, в работах бельгийца Х. К. ван де Велде, основывающегося на социалистич. утопии У. Морриса). Утверждая единство стилеобразующих принципов всего окружения человека - от архитектуры жилища до деталей костюма, ведущую роль представители стиля отдавали архитектуре как основе искомого ими синтеза искусств. Наиболее ярко выразился в архитектуре частных домов-особняков, в строительстве деловых, промышленных и торговых зданий, вокзалов, доходных домов. Принципиально новым в архитектуре стиля был отказ от ордерной или эклектически заимствованной из других стилей системы украшения фасада и интерьера. Фасады зданий обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих органические природные явления (постройки А. Гауди в Испании, В. Орта и ван де Велде в Бельгии, Ф. О. Шехтеля

в России). Одним из основных выразительных средств в искусстве модерна был орнамент характерных криволинейных очертаний, часто пронизанный экспрессивным ритмом и подчинявший себе композиционную структуру произведения. В интерьерах изящные линейные плетения, подвижные растительные узоры рассыпаны по стенам, полу, потолку, концентрируются в местах их сопряжения, объединяют архитектурные плоскости, активизируют пространство. Произведения живописи и скульптуры теряют свой самостоятельный характер, включаясь в общий ансамбль интерьера модерна. В живописи преобладающее значение получают панно, в скульптуре - рельефы. Живописцы: П. Гоген и художники группы "Наби" во Франции, Г. Климт в Австрии, Ф. Кнопф в Бельгии, Э. Мунк в Норвегии и др. Скульпторы: Ж. Минне в Бельгии, Г. Обрист в Германии. Большое развитие в модерне получила графика (англичанин О. Бёрдсли, немцы Т. Т. Хейне, Г. Фогелер, швейцарец Ф. Валлоттон, голландец Я. Тороп, норвежец Мунк и др.).

Общество поощрения художеств - до 1875 г. - Общество поощрения художников) основано в 1821 г. в Петербурге меценатами И. А. Гагариным, П. А. Кикиным, А. И. Дмитриевым-Мамонтовым и др.

Организовывало выставки, конкурсы, приобретало произведения, посылало художников за границу для продолжения образования (в том числе К. П. Брюллова, А. А. Иванова), награждало их медалями. С 1857 г. содержало рисовальную школу. Существовало до 1929 г.

Передвижники - художники, входившие в прогрессивное российское демократическое художественное объединение - Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ). Образовалось в 1870 г. в Петербурге по инициативе И. Н. Крамского, Г. Г.

Мясоедова, Н. Н. Ге и В. Г. Перова в ходе борьбы передовых художественных сил страны за демократические идеалы и в противовес официальному центру искусства - петербургской Академии художеств. Передвижники решительно порвали с канонами и идеалистической эстетикой академизма. Освободившись от регламентации и опеки Академии художеств, они организовали внутреннюю жизнь ТПХВ на кооперативных началах, развернули просветительскую деятельность. С 1871 года ТПХВ устроило 48 передвижных выставок в Петербурге и Москве, других городах. Избрав основой своего искусства, творческий метод критического реализма, передвижники обратились к правдивому изображению жизни и истории народа, родной страны, ее природы; стремясь служить своим творчеством интересам трудового народа, они прославляли его величие, силу, мудрость и красоту, часто поднимались до беспощадного обличения его угнетателей, невыносимо тяжелых условий его жизни. Лучшие произведения передвижников отличались большой силой психологизма и социального обобщения, высоким мастерством типизации, умением через отдельные образы и сюжеты представлять целые классы и сословия. Ведущими жанрами были бытовой жанр и портрет, значительное развитие получили также исторический жанр и пейзаж. ТПХВ объединяло почти все наиболее талантливые художественные силы России: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В.

М. Максимов, К. А. Савицкий, А. М. Васнецов, А. И. Куинджи, В. Д. Polenov, Н. А. Ярошенко, И. И. Левитан, В. А. Серов и др. Большую роль в развитии художественной деятельности передвижников играл критик-демократ В. В. Стасов; П. М. Третьяков, приобретая в свою галерею произведения передвижников, оказывал им важную материальную и моральную поддержку. ТПХВ распалось в 1923 году.

Прерафаэлиты - от латинского *prae* - перед и Рафаэль) английские художники и писатели 2-й половины XIX века. Стремилась к возрождению "наивной религиозности" средневекового и раннеренессансного искусства.

"Братство прерафаэлитов" было основано в 1848 году поэтом и живописцем Д. Г. Россетти, живописцами Дж. Э. Миллесом и Х. Хантом. Прерафаэлиты противопоставляли холодному академизму "живую веру" т. н. примитивов. Апология средневековья, требование эстетизации современной жизни вели преобладанию в творчестве прерафаэлитов стилизации и декоративизма. С конца 1850-х гг. вокруг Россетти группировались художники У. Моррис, Э. Бёрн-Джонс, У. Крейн, Дж. Ф. Уотс и др. Живопись прерафаэлитов развивалась в сторону усложнения плоскостной орнаментики и мистической окраски образного строя (Россетти, Бёрн-Джонс). Более широкий характер носит деятельность Морриса по возрождению английского декоративно-прикладного искусства, объединившего многих мастеров, которые стремились воссоздать в противовес машинному ручное производство, внести красоту в повседневный быт. Идеи практика прерафаэлитов во многом повлияли на развитие символизма в литературе, содействовали утверждению стиля "модерн" в изобразительном (О. Бёрдсли и др.) и декоративном искусстве.

Постимпрессионизм - (от латинского *post* - после и импрессионизм) условное собирательное обозначение основных направлений французской живописи конца XIX-начала XX вв. Мастера постимпрессионизма, многие из которых ранее примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х гг. искали новые и, по их мнению, более созвучные эпохе выразительные средства, позволившие бы преодолеть эмпиризм художественного мышления и перейти от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний - духовных и материальных. В постимпрессионизме отразились кризисные черты западноевропейской культуры этого времени, мучительные и противоречивые поиски художниками устойчивых идейно-нравственных ценностей. Для периода постимпрессионизма характерно активное взаимовлияние отдельных направлений и индивидуальных творческих систем. И хотя ряд направлений постимпрессионизма (неоимпрессионизм, отчасти "наби" - французский вариант "модерна") не выходит из указанных временных границ, творчество его ведущих мастеров (прежде всего П. Сезанна, В. ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека) своей проблематикой кладет начало многим тенденциям изобразительного искусства XX века.

Романтизм - от французского *romantisme*) идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII - 1 половины XIX вв. Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения, утвердившийся в эпоху революционной ломки феодального общества, прежнего, казавшегося незыблемым миропорядка, романтизм стал одним из наиболее сложных и внутренне противоречивых явлений в истории культуры. Романтизм стал первым художественным направлением, в котором со всей определенностью

проявилось осознание творческой личности как субъекта художественной действительности. Романтики открыто провозгласили торжество индивидуального вкуса, полную свободу творчества. Романтизм захватил все сферы духовной культуры: литературу, музыку, театр, философию, эстетику, филологию и другие гуманитарные науки, пластические искусства. Но романтизм почти не имел государственных форм своего выражения (поэтому он не затронул существенным образом архитектуру, повлияв в основном насадово-парковую архитектуру, на создание малых форм и на направление так называемой псевдоготики). Развиваясь во многих странах, романтизм повсюду приобрел яркое национальное своеобразие, обусловленное собственными историческими условиями и национальными традициями. Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии в упорной борьбе с догматизмом и отвлеченным рационализмом позднего академического классицизма. Французские художники реформируют живописно-выразительные средства: динамизируют композицию, объединяя формы бурным движением, используют яркий насыщенный колорит, основанный на контрастах света и тени, теплых и холодных тонов, прибегают к сверкающей и легкой, нередко обобщенной манере письма. В творчестве основателя романтической школы Т. Жерико ("Плот "Медузы", 1818-1819 гг.), впервые во французском искусстве выражены протест против окружающей действительности и желание откликнуться на исключительные события современности, которые в его произведениях воплощают трагическую судьбу современной Франции. В 1820-х гг. признанным главой романтической школы стал Э. Делакруа. Ощущение сопричастности к великим историческим событиям, изменяющим лицо мира, обращение к кульминационным, драматически острым темам породили пафос и драматический накал его лучших произведений ("Ладья Данте", 1822 г.). Для графики французского романтизма показательны создание новых, массовых форм в литографии и книжной ксилографии.

Союз русских художников - основан в 1903 бывшими передвижниками и членами "Мира искусства", организовавшими 2 совместные выставки "36 художников" (1901-1902 гг.). Первоначально включал московских (А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. В. Иванов, К. А. Коровин, С. В. Малютин, А. А. Рылов, К. Ф. Юон и др.) и петербургских (А. Н. Бенуа, М.

В. Добужинский, К. А. Сомов и др.) живописцев. Программа Союза русских художников, окончательно определившаяся после выхода из него петербургских художников, характеризуется демократической направленностью, интересом к русской природе и самобытности народной жизни, декоративностью живописной манеры, иногда тяготением к импрессионизму.

Третьяковская галерея - в Москве, крупнейший музей русского и советского искусства. Галерея названа по имени П. М. Третьякова, собиравшего (с 1856 г.) произведения русских художников демократического направления (главным образом передвижников. В 1892 году Третьяков передал свое собрание, а также коллекцию своего брата С. М. Третьякова в дар Москве (до 1918 года музей именовался Московской городской художественной галереей П. и С. Третьяковых). В 1918 году галерея была национализирована.