

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра теории и методики профессионального образования

В.Н. МИНСАБИРОВА

Учебный справочник

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОМПОЗИЦИЯ

Елабуга

2020

1

УДК 746 378.147.88
ББК 85 (Я) 91.9:74
М 63

*Печатается по решению Ученого совета
Елабужского института
Протокол № 3з от 25 марта 2020 года*

Рецензенты

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории и методики профессионального образования
Елабужского института КФУ **А. Х. Шайхлисламов;**
кандидат педагогических наук,
заведующая художественным отделением
МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Набережные Челны
С.Р. Смирнова

Минсабирова В.Н.

Учебный справочник «Цветоведение и композиция»: Учебно-методическое пособие/
В.Н. Минсабирова. – Елабуга, «Центр оперативной печати «Абак», 2020. – 72 с.

Учебный справочник составлен в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Цветоведение и композиция», имеет практическое назначение, с кратким изложением сведений в систематической форме по данной дисциплине. Также в справочнике студенты смогут найти информацию по дисциплинам предметного модуля таким как «Рисунок», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства», «История искусств», «Графика», «Дизайн интерьера», «История и теория дизайна», «Проектирование в дизайне», «Компьютерная графика в дизайне» и др. В учебном справочнике представлены термины дисциплины, краткие определения понятий, рассчитанные на выборочное чтение и на то, чтобы можно было быстро и легко навести по нему соответствующую справку по изучаемой теме и выполнение самостоятельной работы по курсу.

УДК 746 378.147.88
ББК 85 (Я) 91.9:74

© Минсабирова В.Н., составление, 2020
© Оформление. Минсабирова В.Н., 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ	5
3. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО КОМПОЗИЦИИ	28
4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	36
5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ГРАФИКЕ И ЖИВОПИСИ	42
6. ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	64
7. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ДИЗАЙНЕРА	76
8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ	84

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методическое пособие «Учебный справочник «Цветоведение и композиция» предназначен для студентов обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки: декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Цель учебно-методического пособия – оказание реальной помощи в освоении материала дисциплин предметного модуля таких как, «Цветоведение и композиция», «Рисунок», «Графика», «История искусств», «Живопись», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Графика», «Дизайн интерьера», «История и теория дизайна», «Проектирование в дизайне», «Компьютерная графика в дизайне» и др. в организации самостоятельного изучения учебных предметов. Учебный справочник содержит информацию по изучаемым дисциплинам, которая расположена по тематическому принципу, и дает собрание слов, сведения об их значениях, употреблении, происхождении, а также термины, определения и понятия по дисциплинам.

Учебным планом для студентов обучающихся по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки: декоративно-прикладное искусство и дизайн предусмотрены часы для самостоятельной работы. При подготовке к лекционным и лабораторным занятиям студенты изучают литературу, составляют глоссарий по отдельным темам, куда входят и работа со словарями и справочниками.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ

Адаптация – свойство глаза приспособляться к определенным условиям освещения. Различают адаптации к свету, темноте, а также к цвету. Особенность последней заключается в приспособляемости глаза не замечать на предметах цвет освещения. В условиях сумерек и вообще при слабом освещении в глазу наиболее чувствительны к свету нервные окончания (фоторецепторы), называемые палочками. С их помощью глаз воспринимает черно–белые градации. При сильном освещении в дневное время более чувствительны другие фоторецепторы – колбочки, с помощью которых воспринимается цвет. При адаптации к свету чувствительность зрения снижается, а при адаптации к темноте повышается. Когда глаз адаптируется к темноте, мы начинаем хорошо различать детали пейзажа. Ввиду повышения чувствительности глаза к темноте в пасмурный день и в сумерки начинающий художник теряет из виду представление об уровне общей освещенности, которая в данных условиях значительно слабее, чем в солнечный или светлый серый день. В сумерки светлые предметы ему не кажутся пониженными по светлоте настолько, насколько освещенность стала ниже предыдущей дневной освещенности. Плохо замечает он также более сближенные тоновые отношения, характерные для сумерек и серого дня. Кроме этого, несмотря на потемнение, начинающий художник различает в натуре (или тени) весьма тонкие градации светотени на предметах и допускает излишнюю пестроту и дробность. Таким образом, он поначалу не в состоянии точно оценить и передать те действительные изменения светлоты и цвета, которые происходят в природе.

Адаптация основывается на различных изменениях происходящих в нашем глазу при перемене силы освещенности. Так, например, днем зрачок уменьшается на 1–2 мм, ввиду чего в глаз проходит мало света. В темноте он расширяется на 8–10 мм, пропуская много света. Зная, что площадь зрачка пропорциональна квадрату диаметра, можно установить, что если зрачок увеличивается в два раза, то количество пропускаемого им света возрастает в

четыре раза; если зрачок увеличивается в четыре раза, количество пропускаемого им света возрастает в 16 раз. В этом отчасти заключается причина того, что мы различаем в сумерки основные светлотные отношения. Зрачковый рефлекс на свет и темноту, таким образом, компенсирует в какой-то степени понижение освещенности.

Аддитивное смешение – (от англ. add – добавлять, т.е. добавление к черному других световых цветов) или **RGB** (Red, Green, Blue) – метод синтеза цвета, в котором первичными цветами являются аддитивные красный, зелёный и синий. В этой системе отсутствие цветов даёт черный цвет, а добавление всех цветов – белый. Выбор основных трёх цветов обусловлен особенностями физиологии сетчатки человеческого глаза.

Аналоговые цвета – это цвета, расположенные на цветовом круге рядом. Они тоже хорошо сочетаются друг с другом, но не дают контраста комплементарных цветов. Обычно один цвет выбирается в качестве основного, а другой – в качестве дополнительного. Аналоговые цвета, например, желтый и оранжевый или синий и пурпурный, создают более тонкий контраст, чем комплементарные цвета.

Ахроматические («бесцветные») цвета – белый, оттенки серого и чёрный. Различаются только по светлоте и лишены цветового тона. В противоположность им существуют хроматические цвета, обладающие цветовым оттенком разной светлоты и насыщенности.

Восприятие цвета – это сложный процесс, обусловленный не только физическими, физиологическими, но и психологическими факторами. За долгое развитие человеческого зрения, психологическое воздействие цвета совершенствовалось от элементарного цветоощущения до высоко развитого чувства цвета современного человека.

Восприятие зрительное – процесс отражения предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств, непосредственно влияющих на органы зрения. Наряду со зрительными ощущениями в восприятии участвует и прошлый опыт знаний и представлений о том или ином

предмете. Осмыслить, понять сущность воспринимаемого можно только при условии сопоставления наблюдаемых предметов и явлений с ранее виденными (аконстантное и константное зрительное восприятие). К этому следует добавить, что зрительное восприятие сопровождается ассоциативными чувствами, ощущением красоты, которые связаны с личным опытом чувственных переживаний от воздействия окружающего.

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

Гармоничные цвета – это сочетания дополнительных (контрастных) цветов, расположенных в круге напротив. Например, синий и оранжевый, красный и зеленый, фиолетовый и желтый.

Гармония (от древнегреческого *harmonia*) – стройная согласованность частей одного целого. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. В живописи – это соответствие деталей целому не только по размерам, но и по цвету (цветовое единство, гамма родственных оттенков). Источником гармонии являются закономерности цветовых изменений объектов природы под влиянием силы и спектрального состава освещения. Гармония цветового строя этюда или картины зависит также от особенностей физиологии и психологии зрительного восприятия световых и цветовых качеств объективного мира (контрастное взаимодействие цветов, явление ореола и др.).

Двенадцатичастный круг – все двенадцать цветов этого круга имеют равные отрезки, поэтому цвета, занимающие диаметрально противоположные места по отношению друг другу, оказываются дополнительными. Такая система даёт возможность мгновенно и точно представить себе все двенадцать цветов и легко расположить между ними все их вариации. Месторасположение цвета на цветовом круге может подсказать, какие цвета сочетаются друг с другом.

Дополнительные или **комплементарные** цвета (на цветовом круге расположены напротив друг друга) – это пары цветов, при аддитивном смешивании дающие белый цвет, при субтрактивном – серый или чёрный. Для

цветов RGB дополнительными будут соответственно СМУ (и наоборот). Каждому цвету можно противопоставить не один контрастный (дополнительный) цвет, а близлежащую пару, которая его образует. Приведенная схема основных цветов работает только для компьютерных графических систем. У традиционных художников основными цветами считаются красный, желтый и синий. Цвета, получаемые путём смешивания основных, называются составными (зелёный, оранжевый, фиолетовый). Сумма составных цветов даст коричневый.

Колористика – специальная наука, включающая знания о природе, о цвете, основных, составных и дополнительных цветах, смешении и культуре цвета.

Колорит (этюда или картины) – характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. Главное его достоинство – богатство и согласованность цветов, соответствующих самой природе, передающих в единстве со светотенью предметные свойства и состояние освещенности изображаемого момента. Колорит этюда определяется: 1) выдержанностью пропорциональных природе цветовых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, 2) богатством и разнообразием рефлексов свето–воздушной и предметной среды, 3) контрастным взаимодействием теплых и холодных оттенков, 4) влиянием цвета освещения, который объединяет цвета природы, делает их соподчиненными и родственными. Правдивое отражение состояния реальных условий освещенности оказывает воздействие на чувства зрителя, создает настроение, вызывает соответствующие эстетические переживания.

Комплементарные цвета – комплементарными называют цвета, расположенные на цветовом круге диаметрально противоположно друг другу. Эти цвета обычно хорошо сочетаются друг с другом. Например, синий и оранжевый. Комплементарные цвета добавляют в интерьер комнаты контраст и драматизм. Хорошо будут смотреться комбинации фиолетового и желтого, розового и зеленого.

Контраст – резкое различие формы, размеров пластики, цвета, фактур.

Локальный цвет – цвет, характерный для данного предмета (его окраска) и не претерпевший никаких изменений. В действительности так не бывает. Предметный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием силы и цвета освещения, окружающей среды, пространственного удаления и называется он уже не локальным, а обусловленным. Иногда под локальным цветом подразумевают не предметный цвет, а однородное пятно обусловленного цвета, взятого в основных отношениях к соседним цветам, без выявления мозаики цветных рефлексов, без нюансировки этих основных пятен.

Монохроматические цвета, то есть оттенки одного цвета, такие как сливовый, фиолетовый и сиреневый, будут хорошо смотреться вместе, если вы подберете их в одной цветовой модели.

Насыщенность является свойством зрительного восприятия и характеризуется долей монохроматического цвета в смеси с белым. Например, розовый цвет – это смесь красного и белого, а насыщенность – процентное отношение красного + белого к красному.

Неспектральные цвета (цвета, не входящие в цветовой спектр) – это оттенки серого, цвета смешанные с ахроматическими цветами (например: розовый, как смесь красного с белым), коричневые и пурпурные цвета (Magenta).

Нейтральные цвета – нейтральные цвета часто используются в домашних интерьерах, поскольку они очень хорошо сочетаются друг с другом и работать с ними легко. К нейтральным относятся: белый, коричневый, серый, черный.

Основные или первичные цвета – это цвета, смешивая которые можно получить все остальные цвета и оттенки. Тип смешивания (аддитивное или субтрактивное) определяет основные цвета.

Основные цвета должны быть определены с максимально возможной точностью. Три основных цвета первого порядка размещаются в равностороннем треугольнике: жёлтый – у вершины, красный – справа внизу, синий – внизу слева. Затем данный треугольник вписывается в круг и на его основе выстраивается равносторонний шестиугольник. В образовавшиеся равнобедренные треугольники помещают три смешанных цвета, каждый из

которых состоит из двух основных цветов, и получают цвета второго порядка: жёлтый + красный = оранжевый; жёлтый + синий = зелёный; красный + синий = фиолетовый.

Все цвета второго порядка должны быть смешаны в равной пропорции и не должны склоняться ни к одному из своих компонентов. Оранжевый цвет не должен быть ни слишком красным, ни слишком жёлтым, а фиолетовый – ни слишком красным, ни слишком синим.

Затем на некотором расстоянии от первого чертится второй круг, и полученное между ними кольцо делится на двенадцать равных частей. Основные и составные цвета размещаются по месту их расположения. При этом между каждыми двумя цветами оставляют пустой сектор. В эти пустые сектора вводятся цвета третьего порядка, каждый из которых создаётся благодаря смешению цветов первого и второго порядка: жёлтый + оранжевый = жёлто–оранжевый; красный + оранжевый = красно–оранжевый; красный + фиолетовый = красно–фиолетовый; синий + фиолетовый = сине–фиолетовый; синий + зелёный = сине–зелёный; жёлтый + зелёный = жёлто–зелёный. Таким образом, возникает правильный цветовой круг из двенадцати цветов, в котором каждый цвет имеет своё неизменное место, а их последовательность имеет тот же порядок, что в радуге или в естественном спектре.

Основные цвета. Основной цвет – это цвет, который не может быть получен путем смешения других цветов. Таких цветов три. Их часто называют чистыми, поскольку все остальные цвета получают на их основе. К основным цветам относятся: красный, синий, желтый.

Ощущение зрительное – результат взаимодействия лучистой энергии с органом зрения и восприятие этого взаимодействия сознанием. В результате человек получает разнообразные ощущения света и цвета, богатые цветовые градации, характеризующие форму предметов и явления природы в разнообразных условиях освещения, среды и пространства.

Пространственные свойства цвета – были замечены и использовались еще художниками эпохи Возрождения, которые в своих работах пользовались как

линейной перспективой, так и воздушной, и цветовой. Передние планы на своих полотнах они изображали в теплых коричневатых тонах, а дальние – в прохладных, высветленных, сине–зеленых, голубых тонах. Существует столь же научное объяснение результатам неоднократно проводимых экспериментов со слепыми людьми, на ощупь определяющими красный цвет по теплу, исходящему от цветных образцов. Если посмотреть на шкалу электромагнитных излучений Вселенной, то спектральное видимое излучение, вызывающее красный цвет, находится на границе с самым «горячим» по температуре инфракрасным излучением. Данное соседство объясняет, что эти излучения при поглощении поверхностью выделяют большее количество тепла по сравнению с холодным, например, синим цветом.

Кроме физически объяснимых температурных различий красного и синего цвета, в основе их различий лежат также и вековые ассоциации с теплыми и холодными предметами, а также явлениями окружающего человека природного мира. Например, красный цвет воспринимается как теплый, потому что он ассоциируется с огнем. Синий же цвет воспринимается как холодный, потому что он ассоциируется с водой, льдом, небом и вызывает у нас чувство прохлады и свежести. Данные природные ассоциации легли в основу принятого в цветоведении деления спектрального цветового круга на теплую и холодную части. Когда мы сравниваем цвета, их температурные качества могут изменяться по нескольким причинам. Например, берлинская лазурь теплее ультрамарина. Оптимально насыщенные чистые цвета будут холоднее соответствующих слабо насыщенных. Темные цвета будут казаться теплее, чем соответствующие им светлые.

Явления последовательного контраста будут давать «температурные» оттенки. Например, чистый красный цвет на фиолетовом фоне будет казаться теплее того же красного на оранжевом фоне. Умение видеть относительные качества цветов – изменение их «температурности» – служит прекрасным подспорьем для создания цветовых гармоний. Это же умение является показателем выработки утонченного колористического чувства цвета.

Свет, видимый человеком – это небольшая часть светового спектра электромагнитных волн. Световые волны сами по себе не имеют цвета, но разные длины волн ассоциируются с определенным цветом. Порядок следования цветов неизменный – от коротковолнового диапазона (фиолетовый) к длинноволновому (красный) или наоборот. Волны, несколько длиннее красного света, занимают инфракрасный (ИК) диапазон. Волны, короче фиолетового – ультрафиолетовый (УФ) диапазон. Предметы сами по себе не имеют цвета, он появляется лишь при их освещении. Человек воспринимает цвет двух типов: цвет светящегося объекта и цвет отраженного от объекта света.

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

Светлота – степень близости цвета к белому.

Символические значения цветов также вызывают у людей эмоциональные реакции. Здесь, конечно, больше субъективных факторов. «Окраска» или оценка эмоциональных ассоциаций (позитивные или негативные), вызванных символикой цвета, зависит от возраста человека, его жизненного опыта, профессии, образования, национальных и культурных традиций, в которых он вырос и живет и др. Тем не менее есть множество символических значений цветов, которые на сегодняшний день являются наиболее общими для многих народов. Решение цветовых проблем, конечно, должно базироваться на знании и осмыслении огромного опыта, накопленного человечеством в этой области.

Для лучшего понимания того эмоционального и психологического влияния, которое оказывает на людей каждый цвет, рассмотрите таблицу цветовых ассоциаций, которая была составлена на основе исследований специалистов в данном вопросе (Р. Арнхейм, Г. Цойгнер, Г. Фриллинг, К. Ауэр), а также ряда социальных опросов.

Таблица 1. Таблица цветовых ассоциаций

Цвет	Температура	Расстояние	Влажность	Звук	Ассоциации природные	Ассоциации эмоциональные
Красный	горячий	близкий	сухой	громкий	огонь, кровь, мак, вино	гнев, стыд, активность, радость, любовь, энергия
Оранжевый	теплый	близкий	сухой	громкий	оранжевый, пламя, осень, апельсин	веселье, наслаждение, бодрость, крик
Желтый	теплый	близкий	сухой	звонящий	солнце, свет, лимон, подсолнух, пустыня	оптимизм, радость, возвышенность
Зеленый	нейтральный	неопределенный	нейтральный	спокойный	природа, весна, трава, дерево, болото	надежда, спокойствие, уверенность, тоска
Голубой	прохладный	далекий	влажный	тихий	небо, прохлада, воздух, лед, электричество	спокойствие, нежность, мечта, неустойчивость
Синий	холодный	далекий	влажный	тихий	вода, холод, море	покой, стабильность, вера, печаль
Фиолетовый	холодный	далекий	влажный	тихий	космос, сирень, фиалки	достоинство, мрачность, таинственность
Белый	Прохладный	близкий	нейтральный	тихий	молоко, дневной свет	чистота, романтизм, невинность, благородство
Серый	холодный	удаляющийся	влажный	тихий	пепел, пыль, серебро	грусть, пассивность, будничность, скука
Черный	холодный	далекий	сухой	резкий	вселенная, ночь, уголь, бездна	таинственность, смерть, независимость, трагизм

Составные цвета второго порядка получают смешением основных цветов. Их 4: оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый

Составные цвета третьего порядка получаются путем смешения основных цветов с составными цветами второго порядка. Их 6: желто–оранжевый, красно–оранжевый, красно–фиолетовый, сине–фиолетовый, сине–зеленый, желто–зеленый.

Спектральные цвета – это семь ключевых цветов спектра.

Субтрактивное смешение (от англ. subtract – вычитать, т.е. вычитание цветов из общего луча отраженного света) или **СМУ** (Cyan, Magenta, Yellow) – метод синтеза цвета, в котором первичными цветами являются субтрактивные голубой, пурпурный и желтый. Цветовая модель основана на поглощающих

свойствах чернил. В этой системе отсутствие цветов даёт белый цвет (белая бумага), а смешение всех цветов – условно чёрный (в действительности типографские краски при смешении всех цветов дают темно–коричневый, а для придания истинно черного оттенка добавляют черную ключевую краску. Обладает сравнительно с RGB небольшим цветовым охватом. Цветовые модели RGB и CMYK теоретически являются дополнительными друг к другу, а их пространства частично перекрываются. Цветовая модель CIE LAB (или Lab). В этой модели любой цвет определяется яркостью «L» (Luminance) и двумя хроматическими компонентами: параметром «a» (изменяется от зеленого докрасного) и параметром «b» (изменяется от синего до желтого). Разработанные в рамках этой модели цвета будут выглядеть одинаково как на экране, так и при печати независимо от типа устройства воспроизведения.

Триадные цвета – триадные – это три любые цвета, составляющие на цветовом круге равносторонний треугольник. Воплотить цветовое решение, в основе которого лежит использование триадных цветов, обычно довольно сложно, но результат обычно получается очень сбалансированным.

Температура – это характеристика цвета по шкале «холодный – теплый». В общем и целом, синие и зеленые оттенки считаются холодными, а желтые и красные – теплыми. Опытным путем было установлено, что субъективное ощущение температуры в помещениях, окрашенных в сине–зеленые и красно–оранжевые тона, различается на 3–4 градуса. В сине–зелёном помещении люди начинают жаловаться на холод при температуре 15°, в то время как в красно–оранжевом помещении – лишь при температуре 11–12°. Суть контрастного воздействия холодных и теплых цветов можно понять при помощи следующей сравнительной аналогии: холодный – тёплый = теневой – солнечный;

прозрачный – непрозрачный; успокаивающий – возбуждающий; жидкий – густой; воздушный – земной; далёкий – близкий; лёгкий – тяжёлый; влажный – сухой. Различные аспекты восприятия контраста «холод – тепло» говорят о его огромных выразительных возможностях. В природе более удалённые предметы в силу отделяющего их от нас воздушного слоя всегда кажутся более

холодными, поэтому контраст холодного и тёплого обладает также свойством влиять на ощущение приближенности и удаленности изображения, превращаясь, тем самым в важнейшее изобразительное средство при передаче перспективы и пластических ощущений.

Теплые и холодные цвета. Теплые цвета условно ассоциируются с цветом огня, солнца, нагретых предметов: красные, красно–оранжевые, желто–зеленые. Холодные цвета ассоциируются с цветом воды, льда и других холодных объектов: зелено–голубые, голубые, сине–голубые, сине–фиолетовые. Эти качества цвета относительны и зависят от расположения рядом другого цвета. Ультрамарин, например, холодный сам по себе, рядом с берлинской лазурью будет теплым, а краплек красный будет казаться более холодным, чем киноварь красная. В цветовом облике видимой природы всегда присутствуют и теплые, и холодные оттенки. Это теплохолодность оттенков основывается, прежде всего, на естественных цветовых противопоставлениях на свету и в тени. В природе часто бывает так, что цвета у предметов холодные, а их тени теплые, и наоборот. Явлению теплохолодности способствует и так называемое контрастное зрительное восприятие цветов: от присутствия в воспринимаемой природе теплого цвета на сетчатке глаз возникает и впечатление холодного, хотя в природе этого нет. Теплохолодность в живописи является естественным явлением и неотъемлемым качеством живописного изображения этюда природы или картины.

Характеристики цвета основные – цветовой тон, насыщенность и светлота.

Хроматические цвета – все цвета, за исключением ахроматических. Обладают всеми тремя свойствами.

Цвет – это результат взаимодействия трех составляющих: источника света, объекта и наблюдателя. Наблюдатель воспринимает длины волн света, излучаемых источником света и видоизменяемых объектом.

Цвет – одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передаются посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным

качествам цвета относятся: цветовой тон – особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.); светосила (светлые и более темные цвета); насыщенность (интенсивность цвета). Насыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления ее в акварели – водой; в темперной, гуашевой и масляной живописи – белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков. Представление о холодном цвете в природе и в живописи связывается с впечатлением от льда, снега, а о теплом цвете – с огнем, солнечным светом и т. д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция – колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно–прикладного искусства, его художественной структурой, воздействуя на восприятие зрителя, так как способен вызвать различные ассоциации.

Цветовой круг – двенадцатичастный цветовой круг, состоящий из 12 цветов: основных и составных второго и третьего порядка. Как известно, человек с нормальным зрением может определить три чистых цвета, не имеющих оттенков: чистый красный (не имеющий ни синеватого, ни желтоватого оттенка), чистый жёлтый (не имеющий ни синеватого, ни красноватого тона), и чистый синий (не имеющий ни зеленоватого, ни красноватого оттенков). Каждый цвет следует рассматривать на нейтральном сером фоне.

Цветовой тон или оттенок (Hue) – совокупность цветовых оттенков, сходных с одним и тем же цветом спектра.

Чувство цвета – в психологии под чувством цвета, в отличие от простого ощущения, понимается сложное, обогащенное восприятие цвета, когда

возникают определенные образы, а также связанные с ними воспоминания, эмоции и психические состояния – то есть появляются ассоциации, связанные с цветом.

Эмоциональные ассоциации – могут быть позитивными, негативными или нейтральными. Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств – осязание, слух, вкус, обоняние. Цвет может вызвать такие физические ассоциации, как легкий, холодный, тихий, гладкий, отступающий, тяжелый и т.д. В одном эксперименте нескольким испытуемым предлагалось перенести на определенное расстояние две группы ящиков, выкрашенных в желтый и коричневый цвет. После того как ящики были перенесены, участникам эксперимента задавался вопрос: «Какая группа ящиков тяжелее?» Из них 90% ответили, что коричневая группа, хотя вес ящиков был абсолютно одинаков.

Возникающие при восприятии цветов ассоциации – это несобственные качества цвета. Собственные качества цвета – это такие основные характеристики, как цветовой тон, светлота, насыщенность. Несобственные качества, отражающие тесную связь цвета с предметом, всегда были очень важны для всех видов искусств, так как благодаря им можно усиливать выразительность и эмоциональный настрой художественного произведения, пространства в интерьере и т.д.

Конечно, сила и характер воздействия одного цвета на разных людей неодинакова. Они зависят от многих как объективных факторов (собственных качеств цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местоположения в пространстве), так и субъективных (настроения, характера, восприимчивости человека). Однако многочисленные исследования показывают, что одни и те же цвета и сочетания цветов вызывают у большинства людей близкие психофизиологические реакции. Многие из них объясняются объективными физическими и физиологическими закономерностями.

Эффект Пуркине – изменение относительной яркости цветов при усилении или ослаблении освещения. Например, днем сильной кажется относительная яркость красного и желтого, а в сумерки – зеленого и синего цветов. Дело здесь

в том, что днем при нормальном освещении наш глаз видит посредством одних клеток сетчатки глаза, так называемых колбочек, а при очень слабом уже посредством других – палочек. Колбочки более чувствительны к желтому и красному цвету, тогда как палочки – к сине–зеленому. Еще Леонардо да Винчи замечал: «Зеленый и голубой усиливают свои цвета в полутени, а красный и желтый выигрывают в цвете в самых освещенных местах».

Яркость – степень близости цвета к чёрному.

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ГЕРАЛЬДИКЕ

Черный – символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. Поскольку черный поглощает все другие цвета, он так же выражает отрицание и отчаяние, является противостоянием белому, и обозначает негативное начало. В христианской традиции черный символизирует горе, оплакивание и скорбь. Обычай надевать черное в знак скорби и на похоронах произошел из предрассудка. Люди полагали, что при этом дух умершего не может их узнать и потому причинить им вреда. Вуаль на лице была призвана смутить демонов и не позволить им утащить в ад еще одну душу. Обычай надевать черную повязку на левый рукав в знак скорби восходит к рыцарским временам, когда дама сердца надевала повязку на руку рыцаря в знак того, что он служит ей. Позднее повязка стала знаком верности по ушедшей супруге. В Японии черный – цвет радости. В британском суде квадраты черной материи судья разрывал при произнесении смертного приговора. "Черная смерть" – название эпидемии бубонной чумы, уничтожившей в 1348 году примерно 25 000 000 человек только в Европе.

Синий – цвет неба и моря, символ высоты и глубины. Постоянство, преданность, правосудие, совершенство и мир. В древнем Египте синий использовался для обозначения правды. Синий – цвет Зевса (Юпитера) и Геры (Юноны). Широкою темно–синюю ленту имеет Орден Подвязки, высшей рыцарский орден Британской короны. Орден был учрежден в 1348 году Эдуардом III. Синий – цвет королевской власти и благородного происхождения. Выражение "голубая кровь" для людей высокого

происхождения произошел из убеждения, что вены у испанских аристократов "более синие", чем у простых людей. Выражение "синий чулок" по отношению к ученой даме восходит к 15 веку, когда в Венеции собиралось общество мужчин и женщин, занимающихся изучением наук, синие чулки были их отличительным атрибутом одежды. Этот обычай был позаимствован парижскими интеллектуалами в 1590–х годах. Сам термин возник в Англии в 1750 годах. Синий цвет британской консервативной партии. В христианстве синий символизирует искренность, благоразумие и набожность.

Коричневый цвет – название цвета произошло от слова "кора" (цвета коры). Символизирует приземленность и плодородие.

Зеленый – цвет весны, созревания, нового роста, плодородия, природы, свободы, радости, надежды. Зеленый часто символизирует непрерывность и бессмертие (например, "вечнозеленый"). Зеленый представляет собой смесь желтого и синего. Зеленый связывает природное и сверхестественное. Цвет денег у многих народов – зеленый. С другой стороны, зеленый – цвет банкротства. В некоторых европейских странах банкротов обязывали носить шляпу зеленого цвета. Зеленый флаг в морской символике – символ кораблекрушения. С другой стороны, зеленый – это знак разложения и плесени. Осирис, покровитель и судья мертвых изображался зеленым. В европейском фольклоре это цвет эльфов (цвет непослушания и проказ). Зеленый цвет – символ молодости. Зеленый цвет – священный цвет в Исламе. Зеленый цвет различных экологических движений ("Зеленые").

Красный цвет символизирует кровь, огонь, гнев, войну, революцию, силу и мужество. Кроме того, красный – цвет жизни. Доисторический человек кропил объект, который хотел оживить, кровью. В Древнем Риме красный цвет символизировал божественность. Это цвет знати, патрициев и императоров Рима. Символ верховной власти, который позже перешел к кардиналам. После победы римские полководцы красили лицо (в честь Марса) в красный цвет. Красный флаг в Британском военно–морском флоте существует с 17 века и символизирует "вызов на бой". Красный флаг использовался во время

Парижской коммуны 1817г, в нашей стране во время восстания 1905г, революции 1917г и последующие несколько десятков лет. Термин "красные" часто употребляется по отношению к коммунистам. Красный – цвет анархии. Сторонники итальянского национального лидера Джузеппе Гарибальди (1807–1882) назывались "краснорубашечниками", так как в знак неповиновения властям носили красные рубахи. Красная роза – символ любви и красоты. Выражение "красный день календаря" произошло от обычая пометать дни святых и другие церковные даты красными чернилами. Этот цвет используют для предупреждения об опасности (например, дорожные знаки). Район, где находятся публичные дома, называется районом "красных фонарей", так как именно такие фонари раньше висели перед подобными заведениями.

Белый – божественный цвет. Символ света, чистоты и истины. В большинстве стран (в странах Европы, Китае, Египте и др.) белый – цвет траурных одежд. Белыми одеждами умершего посвящали в новую жизнь. Это цвет радости и праздника. Противоречивый символ. Сочетающий в себе с одной стороны свет и жизнь, а с другой старость, слепоту и смерть. В Китае белый цвет ассоциировался одновременно и с вероломством и с чистотой. Скандинавская богиня смерти Хель, обитающая в ледяном (белом) мире смерти Хель, имеет мертвенно-белое лицо. Выражение "белая ворона" известно всем, а вот что такое "белый слон"? Это выражение пришло к нам из древнего Сиама. Чтобы избавиться от неудобного придворного, король Сиама дарил ему большого белого слона. Стоимость прокорма животного быстро разоряла придворного, а избавиться от царского подарка было невозможно. С тех пор большое, внушительное, но бесполезное приобретение называют "белым слоном". "Печень цвета лилии" ("белая печень"). Выражение произошло из убеждения, что печень трусов не имеет крови. "Показать белое перо" – проявить трусость. Выражение пришло из петушиных боев. Было замечено, что петухи с красной и черной окраской вырывают перья из хвостов более трусливых белых петухов. Интересно, что слово "кандидат" происходит от латинского "candidus" ("ослепительно белый"). Белый голубь – символизирует мир, Святой дух. Белые

яйца – сотворение. Белый флаг – добровольную сдачу, перемирие. Белый – цвет очищения от грехов, крещения и причастия, праздников Рождества, Пасхи и Вознесения. В алхимии белый цвет связан с ртутью.

Голубой, как и белый, – это божественный цвет. Голубой ассоциируется с Юпитером, Юноной, Амоном–Ра, Вишной и другими богами. В Китае голубой цвет – символ Дао. Священный Путь, принцип сущего. Как и белый, голубой – это цвет истины, верности, целомудрия и правосудия в христианской традиции. Светло–голубой цвет – символ непостижимого и чудесного.

Желтый цвет – символика желтого цвета во многом зависит от его тона. Теплые желтые тона – символ нерушимого брака, а холодные – символ супружеской измены (цвет рогоносцев во Франции). Желтый цвет – цвет золота, символ солнца и божественной власти. В греческой мифологии желтый – цвет Аполлона. В Китае желтый – цвет императора. Во времена династии Цин, одежду желтого цвета имел право носить только император. Кроме того, желтый – это цвет предательства, ревности, трусливости, лжи. В некоторых странах Европы желтым мазали двери домов преступников и предателей. Иуда и Каин обычно изображаются с желтыми бородами. Во время второй мировой войны, в оккупированных нацистами странах, евреям предписывалось носить желтые "повязки позора". Желтый цвет был выбран Гаутамой Буддой как символ смирения. Желтый цвет – цвет болезни. Желтый крест ставили на чумных домах. Желтый флаг на борту судна обозначал, что на борту есть инфекционные больные. Теперь желтый флаг поднимают, когда хотят сказать, что больных на судне нет (при заходе в иностранный порт). В футболе и в правилах дорожного движения желтый – предупреждение.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПСИХИКУ И ФИЗИОЛОГИЮ

Солнце, растительный мир, вода, небо, горы, земля и связанные с ними в нашем воображении цвета – таково окружение и цветовой фон, которые постоянно наблюдал человек в своей жизни и которые естественно занимали в ней определенное место.

Красный цвет. Проникает глубоко в человеческий организм. Ощущение тепла красного цвета чисто психологическое. Оно может создавать у человека чувство благополучия и соответственно влиять на его физиологию. При воздействии на человека красные лучи увеличивают питание тканей, активизируют обмен веществ и кровообращение. Их проникновение в человеческий организм усиливает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, учащает ритм дыхания, оказывает стимулирующее влияние, вызывает эмоциональные реакции, стимулирует деятельность мозга. Этот цвет – цвет огня и крови. Он, как правило, ассоциируется со страстностью, борьбой, активной жизнедеятельностью, наивысшим напряжением. Вагнер мог писать музыку только при красном свете, поэтому его музыка действует возбуждающе. Однако у человека есть определенный порог положительного восприятия красного цвета, за которым он сначала чрезмерно возбуждает, затем подавляет, угнетает, приводит к утомлению и перегрузке нервной системы, раздражает, и, наконец, при продолжительном влиянии приносит ощутимый вред, ведет к упадку сил и общей депрессии. У нервных людей, особенно у детей, красный цвет вызывает сильные чувственные реакции и раздражение.

Оранжевый цвет. Горячий, огненный цвет, возбуждает, создает ощущение тепла и радости, повышает настроение, но при интенсивном воздействии на человека способен вызывать раздражение. Улучшает пищеварение, ускоряет пульсацию крови, но кровяное давление не меняет. Снимает глазное давление, излечивает мигрень (в течение 10 мин.), создает чувство благополучия и веселья, стимулирует общее самочувствие. В частности, было отмечено, что при пребывании человека в красно–оранжевом освещении у него исчезают головные боли и снимается усталость. После еды оранжевый цвет создает ощущение эйфории, как после наркотиков. Желтый и оранжевый – динамичные цвета, их используют в кабинетах руководителей; комнаты, выходящие на север, окрашивают в оранжевый цвет, создавая ощущение тепла.

Желтый цвет. Солнечный цвет, отличается наибольшей яркостью; золотисто–желтый – самый веселый из всех цветов. Желтый цвет улучшает настроение,

создает ощущение легкости, стимулирует работу мозга, тренирует зрение, имеет способность успокаивать и снимать нервное напряжение (используется в лечении психоневроза). Способствует выработыванию красных кровяных телец, ускоряет рост ребенка, повышает его активность.

Зеленый цвет. Цвет растительного мира, природы. Вызывает ощущение свежести и влаги. Болеутоляющий, гипнотизирующий цвет. На человека воздействует благоприятно, успокаивает: дает разрядку нервной системе, понижает внутриглазное давление, улучшает слух, усиливает циркуляцию крови, снижает кровяное давление (расширяет сосуды), облегчает мышечную деятельность, повышает тонус, создает ощущение тепла. Зеленый цвет связан с представлением о горизонтали и с ощущением пассивности, нейтрализует воздействие шумов, делает человека терпеливым. Освежает, уменьшает слишком яркое солнечное освещение в помещении. Дает некоторый отдых уму. Дисциплинирует ум и тело. Человек, когда его ум переутомлен, инстинктивно выбирает для отдыха голубое море или успокаивающее воздействие зелени.

Голубой цвет. Цвет воды и неба создает впечатление свежести и покоя, кажется прозрачным, легким, раздвигающим пространство (однако оттенки голубого, близкие к синему цвету, притупляют восприятие, вызывают сонливость, угнетают). Голубой цвет снижает мускульное напряжение, кровяное давление, нормализует пульс и успокаивает дыхание, побуждает к размышлениям, напоминает о мире. Нервных людей он успокаивает лучше, чем зеленый. Но при слишком долгом воздействии вызывает чувство усталости, угнетенности.

Синий цвет. Производит (как и фиолетовый) реакцию, противоположную красному цвету: вызывает чувство пассивности и угнетенности, создает ощущение холода, снижает кровяное давление, успокаивает пульс, регулирует ритм дыхания, уменьшает мускульное напряжение. Связан с представлением о горизонтали.

Фиолетовый цвет. Создает ощущение тяжести, печали, меланхолическое настроение, чувство душевной депрессии. Не случайно поэты часто передают

состояние меланхолии через фиолетовые тона. Цвет считается особо благородным, так как вызывает печаль. Действует на сердце, легкие, увеличивает их выносливость. Фиолетовые лучи содержат больше всего электрохимических лучей.

Коричневый цвет. Темно–бурый и красно–коричневый цвета успокаивают; на учеников в классах действуют усыпляюще, но могут вызвать даже депрессию, поэтому, окрашивая стены в классе в коричневый цвет, желательно добавлять желтую или оранжевую краску, снимающую этот эффект. Коричневый цвет отрицательно действует на психику, вызывая чувство печали. Светло–коричневый цвет – цвет энергетики Земли.

Белый цвет. Вызывает ощущения холода и дискомфорта. Его считают холодным, если он не употребляется с красным, желтым или оранжевым цветами. Белый цвет – символ чистоты.

Серый цвет. Темно–серый цвет навеивает печаль, создает впечатление бесцветности окрашенной в этот цвет поверхности.

Черный цвет. Цвет демонический, отрицающий другие цвета и поглощающий свет. Символизирует смерть и печаль. Употребляется в латенто–магике с целью получить эффект объекта.

Розовый цвет. Это символ приятной, спокойной и счастливой жизни. «Розовая» жизнь – это счастье, равновесие, прежде всего в физическом смысле (не случайно у японцев существовал обычай вставлять розовые пластинки в глаза тому, кто готов был в любой момент затеять драку).

ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

В гостиных и комнатах, приготовленных для друзей, необходимо избегать бледных и слишком ярких тонов. Не рекомендуется использовать небесно голубой, все оттенки гранатового, золотого или киновари, нежно розовый и бутылочно зеленый цвета.

Желтый и оранжевый цвета. Желтый и оранжевый являются динамичными цветами. Их используют в кабинетах руководителей, залах заседаний (эти цвета возбуждают и облегчают умственную работу). На Западе все офисные

помещения окрашивают именно в такие цвета, которые обычно символизируют холодный, расчетливый ум. Комнаты, выходящие на север, окрашивают в оранжевый цвет для создания ощущения тепла, для комнат, выходящих на юг, используют освежающий голубой колорит.

Для того чтобы комната казалась приятной молодым и старым, юношам и девушкам, женатым и холостым, при ее оформлении необходимо использовать бежевые тона или желтую охру, оживленную желтым или оранжевым хромом. Такие оттенки создают ощущение тепла, интима и гармонии. У детей, которые любят рисовать на стенах, желание что-либо вычерчивать на желтых обоях, как правило, пропадает. Бежевые, кремовые и желтые тона рекомендуются использовать для окрашивания учебных и производственных помещений.

В солнечные – оранжевый, желтый и золотой цвета – хорошо одевать малышей; они способствуют росту детей, стимулируют их жизнедеятельность и до некоторой степени оказывают очищающее воздействие.

Действие желтого цвета на человека в самолете так же неблагоприятно, как и коричневого – при морской болезни. Желтый и оранжевый цвета снимают сонливость и депрессию, вызываемую коричневым цветом. Их применяют в разных областях для предупреждения об опасности, в частности, в карантинных отделениях на флоте; раньше в желтый цвет окрашивали одежду прокаженных. Им помечают опасные для людей низкие балки, рукоятки, подвижные и режущие части станков.

Красный цвет. В общественных столовых, окрашенных в красный или желтый цвет, посетители едят быстрее, что уменьшает очереди. Окрасив залы ресторанов в желтый и красный цвета, можно добиться увеличения товарооборота. Красный цвет цехов нередко является причиной производственного брака и несчастных случаев. Спортсмены, носящие во время соревнований красные очки, достигают более высоких результатов. У детей красный цвет ассоциируется с резкими действиями, поэтому стена, возле которой обычно спит и играет ребенок, как и его игрушки, не должна быть красной. Дети грудного возраста часто плачут, если видят на стене что-то

красное. Специфика красного цвета заключается в том, что он плохо виден при слабой освещенности.

Зеленый цвет. Использование зеленого цвета не ведет ни к каким вредным последствиям. В учреждениях светло-зеленый цвет действует на сотрудников успокаивающе. В ярко-зеленый (золотисто-зеленый) окрашивают помещения для деловых встреч; он успокаивает и дает разрядку нервной системе, смягчает воздействие яркого солнечного освещения в комнате. Темно-зеленый пол (например, в спортзалах) создает ощущение равновесия и уверенности. При употреблении пищи голубой и зеленый тона интерьера не способствуют аппетиту, зеленоватый же цвет во время еды просто невыносим. Излишняя насыщенность окружающего фона светло-зеленым цветом вызывает чувства тоски и усталости. В самолетах и на кораблях зеленый цвет, как и голубой, успокаивает и предотвращает появление тошноты.

Голубой цвет. В этот цвет окрашивают операционные, а также палаты для больных, страдающих бессонницей и навязчивыми идеями, наваждениями. Комнаты для сиделок хорошо окрашивать в желто-голубой цвет. Для учреждений использование светло-голубого цвета не рекомендуется, ибо он вызывает сонливость, а кассы лучше окрашивать в голубой – он успокаивает. В столовой этот цвет действует угнетающе.

Синий цвет. Холодный, пронзительно-синий цвет рекомендуется для окрашивания переходов в коридорах, так как он не вызывает желания задерживаться в них. Чтобы несколько ослабить впечатление холода, производимое на человека стенами синего цвета, полы в этих коридорах желательнее красить в цвета теплых тонов, например, карминный.

Коричневый цвет. Темно-бурый и красно-коричневый цвета успокаивают, однако могут вызывать и депрессию, поэтому при использовании этих цветов следует добавлять желтую или оранжевую краски. Коричневый цвет поглощает много света, поэтому он не рекомендуется для окрашивания производственных помещений, для его нейтрализации следует применять гранатовый, золотой, табачный или серебряный цвета.

Белый цвет. В столовых, ресторанах белый цвет производит значительно более благоприятное впечатление, чем любой другой. Поскольку белый цвет имеет наибольший коэффициент отражения (он лучше всего виден), его чаще всего применяют для окраски автомобилей, разметки ступенек и т. д. Не случайно в производственных помещениях все ступеньки, выступающие балки и т. п. красят в белый или желтый цвета. Он вызывает ощущение чистоты, но вместе с тем – и отчужденности, как, например, белый цвет больничных палат, ассоциации с которым могут вызвать неприятные ощущения у пассажиров даже в самых комфортабельных каютах, окрашенных в этот цвет.

Предметы, выкрашенные в белый цвет, слабее других нагреваются и дольше остывают.

Серый цвет. По сравнению с другими цветами он почти незаметен (его коэффициент отражения – 30%), поэтому не должен употребляться для окраски станков, машин, их движущихся частей. Нейтрально серый цвет предпочтителен в помещениях для экспозиций всевозможных образцов, экспонатов, стендов, витрин и т. п.

Черный цвет. Сам по себе черный цвет угнетает, но может широко использоваться для создания контрастов; хорошо поглощает тепло.

Розовый цвет. Находиться в помещении, в интерьере которого преобладают розовые тона, всегда приятно. Розовый цвет и его оттенки помогает адаптироваться даже к постоянному шуму печатных машинок в машбюро. Кроме того, было замечено: розовый цвет так воздействует на кур, что они начинают лучше нестись.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО КОМПОЗИЦИИ

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

Асимметрия – нарушение симметрического строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии.

Геометрический вид – свойство формы, определяемое соотношением ее размеров по трем координатам пространства. Кроме того, геометрический вид характеризуется прямолинейностью и криволинейностью поверхности.

Динамика – средство композиции: определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего целое воспринимается или статически неуравновешенным, или закономерно изменяющимся по каким-либо направлениям (по вертикали, по горизонтали, по диагонали).

Изобразительные искусства – это те, которые воспроизводят реальный или мифический миры (к ним относятся живопись, скульптура, графика).

Интерьер – внутренний вид помещения. Изображение интерьера требует обстоятельного знания перспективы. Важно при этом найти место, откуда можно интереснее компоновать изображение. Законченное изображение интерьера, кроме интересной композиции, верного перспективного построения, размещения предметов в пространстве, должно давать представление об освещении.

Картина – произведение станковой живописи, правдиво воплощающее замысел художника, отличающееся значительностью содержания, правдивостью и завершенностью художественной формы. Картина является итогом длительных наблюдений и размышлений художника над жизнью. Ей предшествуют наброски, зарисовки, этюды, эскизы, в которых художник фиксирует отдельные явления жизни, собирает материал для будущей картины, ищет основу ее композиции и колорита. Создавая картину, художник опирается на натуру, исходит из нее как в общем замысле, так и в отдельных деталях. В этом процессе большую роль играет наблюдательность, воображение, замысел. Картина по-своему несет в себе определенную идейно-образную концепцию, а формы выражения являются зрительно достоверными. Каждая деталь, часть

соотнесена с целым, каждый элемент выражает образ. Для упадочных формалистических направлений характерен кризис сюжетно–тематической картины, отказ от значительной идейной проблематики и психологизма. Из картин не только изгоняется сюжет, но и происходит разрыв с предметным изображением вообще. По форме изображения картина становится беспредметной, абстрактной.

Композиционное равновесие – это такое состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой.

Композиция – построение этюда или картины, художественного произведения, согласование его частей, обусловленное его содержанием и характером. Композиция является важнейшим элементом художественной формы, придающим произведению единство и цельность. При натурном изображении: подбор и постановка предметов, выбор наилучшей точки зрения, освещенности, определение формата и размера холста, выявление композиционного центра, подчинение ему второстепенных частей произведения. При создании картины: выбор темы, разработка сюжета, нахождение формата и размера произведения, характеристика действующих лиц, их отношения друг к другу, позы, движения и жесты, выразительность лиц, использование контрастов и ритмов – все это составные элементы композиционного построения картины, служащие наилучшему воплощению замысла художника. В такой композиции учитывается все: массы предметов и их силуэты, ритм, с которым они размещены на полотне, перспектива, воображаемая линия горизонта и точка зрения на изображаемое, колорит картины, группировка действующих лиц, направление их взглядов, направление линии перспективного сокращения предметов, распределение светотени, позы и жесты и т. д. Композиционное построение включает:

Конструкция – устройство, взаимное расположение частей, состав чего–либо.

Контраст – в изобразительном искусстве – сопоставление некоторых противоположных качеств, способствующее их усилению. Контраст – это противопоставление, резкое различие между однородными свойствами.

Метрический повтор – это неоднократное повторение какого–либо элемента при одинаковом интервале.

Монументальность в произведениях станковой живописи обусловлена общественной значимостью тематики картины, ее героическим пафосом, глубиной и силой воплощения идей в соответствующих образах – простых, строгих, величественных и экспрессивных.

Набросок – это обобщенное изображение, которое выполняется обычно за короткий промежуток времени и минимальным количеством графических средств.

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

Народность – связь искусства с народом, обусловленность художественных явлений жизнью, борьбой, идеями, чувствами и стремлениями народных масс, выражение в искусстве их интересов и психологии. Один из основных принципов социалистического реализма.

Натура – в практике изобразительного искусства это любые природные явления, объекты и предметы, которые художник изображает, наблюдая как модель непосредственно. С натуры выполняется, как правило, лишь этюд, набросок, зарисовка, портрет, а иногда пейзаж.

Натурализм – в изобразительном искусстве выражается в отрыве от широких обобщений, от идейности и приводит к методу чисто внешнего копирования всего, что находится в поле зрения. Начинающие живописцы тоже иногда думают, что достоверное изображение натуры при передаче ее объемных, материальных и пространственных качеств и есть абсолютная цель

.изобразительного искусства. Конечно, владеть изобразительной грамотой, техническими приемами живописного мастерства необходимо. Однако не менее важно параллельно с этим развивать способность видеть действительность глазами художника. Живописное изображение не является зеркальным отражением природы. «Живопись, – говорил И. И. Левитан, – не протокол, а объяснение природы живописными средствами». Живописец отбирает и обобщает в красочном многообразии природы те ее элементы, которые смогут выразительно передать идейно–образный замысел. Он старается раскрыть сущность изображаемого, показывает то, что его взволновало. В этом проявляется личность художника, его мировоззрение, а также вкус и практический опыт в использовании красочных материалов и технических приемов.

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т. п. Задача художника, изображающего натюрморт средствами живописи, передать колористическую красоту окружающих человека предметов, их объемную и материальную сущность, а также выразить свое отношение к изображаемому. Изображение натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством. В натюрморте художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает технический навык живописной моделировки формы.

Нюанс – это отклонение, небольшие, слабо выраженные различия свойств. Это последовательный переход, например, от тяжелого к легкому, от темного к светлому, от большого к малому, от простого к сложному и т. д.

Обобщение художественное – способность художника познавать объективную действительность, выявляя главное, существенное в объектах и явлениях путем сравнения, анализа и синтеза. Произведение изобразительного искусства является результатом выразительности общего, сохраняя вместе с тем всю неповторимость конкретно–зрительного образа. В узкопрофессиональном понимании обобщение – это последняя стадия процесса выполнения рисунка или живописи с натуры, следующая за детальной проработкой формы. На этой

стадии работы осуществляется обобщение деталей с целью создания целостного образа натуры на основе цельного ее зрительного восприятия.

Образ художественный – специфическая форма отражения действительности в конкретно–чувственной зрительно воспринимаемой форме. Создание художественного образа тесно связано с отбором наиболее характерного, с подчеркиванием существенных сторон предмета или явления в пределах индивидуальной неповторимой природы этих предметов и явлений. Известно, что сознание человека отражает не только объективный зрительный образ предмета или явления, но и эмоциональные качества их восприятия. Поэтому художественный образ в живописи содержит не только реальные черты изображаемого объекта, но и его чувственно–эмоциональную значимость. Каждый образ – это одновременно правдивое отображение объективной действительности и выражение эстетических чувств художника, индивидуального, эмоционального его отношения к изображаемому, вкуса и стиля.

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

Перспектива – это система изображения предметной среды на плоскости в соответствии со зрительным восприятием предметов человеком.

Перспектива линейная – это способ изображения пространственных фигур или предметов на плоскости с использованием только одной точки схода (используется только для построения иллюзорного пространства).

Перспектива воздушная передает изменение в цвете и в ясности очертаний предмет на расстоянии.

Перспектива обратная – это система условных приемов, используемых в искусстве для передачи пространства на плоскости (увеличение предметов при их удалении, объединение нескольких точек зрения и др.)

Планы пространственные – условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя. В картине различают несколько планов: первый, второй, третий, или передний, средний, задний. Пространство на плоскости холста или бумаги передается главным образом правильным перспективным построением. Если предметы или объемы на пространственных планах нарисованы без строгого соблюдения их перспективных изменений, цветовое решение мало что даст для изображения пространства. Передаче пространственных качеств изображения способствует также характер мазка (в рисунке – характер штриха). Техника нанесения штриховки предметов переднего плана более определенная, жесткая и плотная.

Пластические (пространственные) искусства – это виды искусства, произведения которых реально существуют, не изменяясь, и не развиваясь во времени, и воспринимаются только зрением; Изобразительные искусства – это те, которые воспроизводят реальный или мифический миры (к ним относятся живопись, скульптура, графика).

Портрет – изображение, в котором запечатлен внешний облик конкретного человека, его индивидуальные черты. Искусство портрета требует, чтобы, наряду с внешним сходством, в облике человека отражались его духовные интересы, социальное положение, типические черты той эпохи, к которой он принадлежит. Личное отношение художника к изображенным людям, его мировоззрение, отпечаток творческой манеры также должны присутствовать в портрете.

Пропорции – термин художественной практики, которым определяется соотношение величин элементов художественного произведения, а также отдельных элементов и всего произведения в целом.

Рисунок – 1) полноценное воспроизведение предметного мира: объемно–пространственная моделировка, верные пропорции, правдивая экспрессия, ясно выраженный характер и т. д. Это основа для реалистического изображения действительности вообще – любыми техническими средствами и приемами. Обучение рисунку составляет важнейшую часть профессионального

образования живописца, графика и скульптора; 2) разновидность художественной графики, основанная на технических средствах и возможностях рисования. В отличие от живописи, рисунок выполняется преимущественно твердым красящим веществом (карандаш, уголь, сангина и др.), как правило, посредством штриха и линии, при вспомогательной роли цвета; 3) отдельное произведение соответствующей разновидности графики.

Ритм – композиционный принцип строгой логической организации пространства. Ритмический ряд может основываться на повторении или чередовании соразмерных элементов или на использовании формы, объема, цвета, фактуры и других свойствах предметов. Ритм – это закономерность композиции, которая основана на постепенных количественных изменениях в ряду чередующихся элементов (нарастание или убывание объема или площади элементов, сгущение или разрежение структуры и т. д.)

Ритм и ритмичность – повторяемость тех или иных композиционных элементов произведения, особая их соразмерность, ведущая к стройной, закономерной слаженности целого. Ритм может проявляться через контрасты и соответствия группировок фигур, предметов, линий, движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных планов и др.

Симметрия – строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части или предметы располагаются параллельно друг другу, на одинаковом расстоянии от некоторой центральной оси.

Статика – средство композиции: определенное взаиморасположение частей и элементов целого, вследствие чего целое воспринимается устойчивым, неизменным, монументальным.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение. Он обусловлен общими очертаниями натуры, отношением высоты к ширине. Выбор формата зависит от содержания и соответствует композиции изображения. Для образного строя формат имеет существенное значение.

Целостность изображения – результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении природы, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Цельность восприятия – умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника. Существует ряд советов, как практически воспринимать природу цельно: 1) в момент наблюдения, при определении цветовых отношений прищурить или «распустить» глаза на всю природу, 2) П. П. Чистяков советовал «мысленно иметь перед собой как бы стекло плоское, оно дает отношения», 3) Р. Фальк для цельности видения рекомендовал вырезать в куске картона прямоугольное отверстие (2X1 см) и смотреть на природу в плоскости этого окошка (глаз получает при этом целостный живописный строй основных цветовых отношений природы, похожий на мозаику из драгоценных камней); 4) воспринять природу цельно и понять ее цветовые отношения можно также с помощью «черного зеркала» (если закрасить одну сторону прозрачного стекла черной краской, то получим зеркало, в котором при ярком солнечном освещении можно рассматривать объекты пейзажа в пониженной яркости. В таком зеркале предметы отражаются в одной плоскости в уменьшенном виде, их можно охватить взором все одновременно. Это позволит точнее уловить тональные и цветовые отношения природы).

Экстерьер (в противоположность интерьеру) – изображение наружного вида здания.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Акварель – краска на основе различных природных клеящих и химических веществ. В первоначальном виде сухая, при добавлении воды становится водянистой. Вторая по значимости краска, после масляной.

Акварельные краски – водно–клеевые из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином, иногда с медом или сахарным сиропом; выпускаются сухие – в виде плиток, полусырые – в фарфоровых чашечках или полужидкие – в тюбиках. Акварелью можно писать по сухой или сырой бумаге сразу, в полную силу цвета и можно работать лессировками, постепенно уточняя цветовые отношения природы. Необходимо знать, что акварель не выносит исправлений, замученности, многочисленных повторных прописок смешанными красками. Нередко живописцы используют технику акварели в сочетании с другими материалами: гуашью, темперой, углем. Однако в этом случае теряются главные качества акварельной живописи – насыщенность, прозрачность, чистота и свежесть, то есть именно то, что отличает акварель от любой другой техники.

Аэрография – техника изобразительного искусства, использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения изображения на какую–либо поверхность.

Аэрограф – в переводе воздушная кисть – прибор для тонкого распыления краски при помощи сжатого воздуха.

Гуашь – водная краска, обладающая большими кроющими возможностями. Краски после высыхания быстро светлеют, и нужен немалый опыт, чтобы предвидеть степень изменения их тона и цвета. Гуашевыми красками пишут на бумаге, картоне, фанере. Работы имеют матовую бархатистую поверхность.

Грунт – тонкий слой специального состава (клеевой, масляный, эмульсионный), наносимый поверх холста или картона с целью придания их поверхности нужных цветовых и фактурных свойств и ограничения чрезмерного впитывания связующего вещества (масла). Если работать масляными красками на негрунтованной основе (например, холсте), краски не

ложатся, жухнут, масло из краски впитывается в ткань, разрушает холст и красочный слой. По составу связующего вещества различают грунты: масляные, клеевые, эмульсионные, синтетические. По цвету – тонированные и цветные. Грунт, как правило, состоит из 3 элементов: тонкого слоя клея, покрывающего пленкой всю поверхность холста (то есть проклейки), и нескольких слоев грунтовочной краски, в том числе тонкого завершающего слоя. Проклейка – тонкий слой клея (столярного, казеинового или желатинового) – предохраняет холст от проникновения грунтовочной краски или масла в ткань или на обратную сторону холста, прочно связывает последующие слои грунта с холстом. Грунтовочная краска выравнивает поверхность холста, создает необходимый (чаще белый) цвет и обеспечивает прочное соединение красочного слоя с грунтом.

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

Драпировка получается в результате преднамеренного образования складок путём связывания, сшивания, накладки, укладки и т.д., выполняемых с целью украшения.

Драпируемость – способность материала образовывать мягкие округлые складки в подвешенном состоянии.

Карандаш (графитный) – инструмент для рисования на основе древесины с графитным стержнем. Может быть разным по твердости, где Н–Твердый, В–мягкий, а цифра после буквы означает степень твердости, или мягкости.

Кисти. Кисти бывают колонковые, беличьи, щетинные. Щетинные кисти предназначены для работы масляными красками, но могут быть использованы в живописи темперными и гуашевыми красками. Беличьи и колонковые кисти используют в акварели. По форме бывают плоские и круглые. Величину кисти обозначают номером. Номера плоских кистей и флейцев соответствуют их ширине в миллиметрах, а номера круглых кистей – диаметру (также выраженному в миллиметрах). После работы масляными красками кисти моют теплой водой с мылом. Нельзя мыть кисти в ацетоне: от этого портится волос.

Акварельные кисти после работы моют в чистой воде. Ни в коем случае нельзя давать кистям засыхать, особенно после работы масляными красками, ставить кисти в банку волосом вниз, так как происходит деформация волоса. Вымытую кисть нужно завернуть в бумагу, тогда она сохранит свою форму.

Клеевые краски – сухие краски, выпускаемые в порошках и смешиваемые самим художником с клеевой водой. Хорошо растертые, они иногда применяются художниками при оформлении репродукционных оригиналов как заменители гуашевых красок. Чаще всего ими выполняют театральные декорации.

Клячка – Более мягкий ластик, разновидность мягкой резинки, применяемая в тех случаях, когда нужно осветлить тон тушевки в карандашных рисунках. Клячка мягка и легко разминается пальцами; ею не стирают карандаш, а ее слегка прижимают к тем частям рисунка, которые осветляют: графит пристаёт к клячке и удерживается ею, после того как она будет отнята от бумаги. Если осветляемые участки очень малы, клячке придают вид остроконечного конуса. Клячку можно изготовить следующим образом. Обыкновенную резинку помещают на два–три дня в бензин (можно в керосин), затем ее выдерживают еще два дня. После этого размягченную резину месят с картофельной мукой (крахмалом), муку следует брать щепотками и ее количеством регулировать вязкость клячки.

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

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

Ластик – Инструмент для стирания других материалов.

Масло – Масляная краска имеет в своей основе пигмент смешанный с маслом. Один из основных материалов использующийся в живописи. Имеет достаточно густое состояние, разбавляется растительным маслом и разбавителем.

Масляные краски – красители, смешанные с растительным маслом: льняным (преимущественно), маковым или ореховым; масляные краски от воздействия света и воздуха постепенно затвердевают. Многие основы (холст, дерево, картон) для работы на них масляными красками заранее грунтовывают. Наиболее часто применяемая грунтовка следующая: материал покрывают жидким столярным клеем, а когда он высохнет, протирают пемзой, после чего покрывают мелким порошком мела, смешанным с клеевой водой до консистенции сметаны. Для очистки кистей их моют в керосине, скипидаре или бензине и окончательно в теплой воде с мылом, выжимая краску из корня кисти, после чего полощут в чистой воде.

Мастихин – Инструмент применяется в работе масляными красками путем размазывания и прижимания краски плоской поверхностью мастихина.

Мольберт – станок (отсюда определение «станковая живопись»), необходимый художнику для поддержки нужного наклона картины во время работы. Основное требование к мольберту – устойчивость.

Основа – в технологии живописи: материал, на который наносится грунт и красочный слой картины. Самая распространенная разновидность основы – холст, дерево (являлось наиболее распространенной основой в античности, в средние века и в эпоху Возрождения), реже употребляются картон, бумага, металл, стекло, линолеум и др. В некоторых видах живописи (например, фреска, акварель и др.) основа употребляется без специальной подготовки.

Палитра – 1) небольшая тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы; 2) точный перечень

красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой практике.

Пастель – цветные карандаши без оправы, изготовленные из красочного порошка. Их получают путем смешивания красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином). Работают пастелью на бумаге, картоне или холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов и нежнейших переходов цветов, матовой бархатистой поверхности. При работе пастелью можно легко снимать или перекрывать красочные слои, так как она свободно соскабливается с грунта. Произведения, выполненные пастелью, обычно закрепляются специальным раствором.

Подрамник. Холст, на котором художник пишет картину, натягивается на подрамник. Его назначение – держать холст в натянутом состоянии. Это обеспечивается не жестким скреплением деревянных планок подрамника. При глухом креплении углов подрамника трудно исправить провисание холста от сырости. На рейках подрамника делают скосы, направленные внутрь подрамника. Иначе на местах соприкосновения холста с внутренними ребрами подрамника холст деформируется, на нем проявляются внутренние ребра подрамника. Подрамники больших размеров изготавливают с крестовиной, которая предохраняет их от диагональных перекосов и прогибов планок.

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

Рама. Картина, созданная художником, имеет обрамление, раму. Она завершает композицию, придает ей единство, направляет внимание зрителя на само

произведение. Чаще всего рама имеет прямоугольную форму, изредка круглую или овальную. Часто рейки рамы имеют тонкие профилировки, как бы ступеньки, нисходящие к самой картине. Они помогают глазу зрителя легче погрузиться в мир изображаемого. Художники относятся к раме как к существенной части живописной композиции и окрашивают ее в светлые и темные цвета разных оттенков. Имеются рамы с богатыми пластическими мотивами, орнаментом условного растительного или геометрического содержания.

Сангина – Материал на основе природного материала, по форме напоминающий тоненький мелок. Имеет оттенки от красного до темно коричневого. Относится к мягким материалам. Используется в портретах.

Соус – Инструмент близкий к сангине, как по форме, так и по мягкости. Есть возможность растворить и использовать, как краску. В основном применяется в рисовании портретов.

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

Уголь – Материал на основе древесного угля. Имеет 3 основных разновидности – угольный карандаш, уголь прессованный и уголь жженный. Относится к твердым материалам. Большой спектр использования.

Холст – Формат для масляной живописи, в своем основании имеет подрамник и грунтованную ткань, на которую наносится в последующем масляные краски.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ГРАФИКЕ И ЖИВОПИСИ

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

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

Акцент – прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве какой-нибудь фигуры лица, предмета, детали изображения, на которую нужно обратить внимание зрителя.

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

Валёр – термин художественной практики, определяющий качественную сторону отдельного, преимущественно светотеневого тона, в его взаимосвязи с окружающими тонами. В реалистической живописи материальные свойства предметного мира передаются, в основном, через объективно закономерные тоновые отношения. Но, чтобы живо, целостно воспроизвести материальность, пластику, цветность предмета при определенном состоянии освещенности и в определенной обстановке, художник должен добиться очень большой точности и выразительности в соотношениях тонов; богатство, тонкость соотношений переходов, ведущих к выразительности живописи, и являются основным признаком валёра. У крупнейших мастеров XVII–XIX вв. – таких, как Веласкес, Рембрандт, Шарден, Репин – живопись всегда богата валёрами.

Виды живописи – фреска, масляная живопись, темпера – различаются именно составом связующего вещества, хотя пигмент, как правило, один и тот же.

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

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

Детализация – тщательная проработка деталей изображения. В зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры степень детализации может быть различной.

Деформация – изменение видовой формы в изображении; используется как художественный прием, усиливающий выразительность образа. Широко применяется в карикатуре, но встречается также в станковой живописи и скульптуре.

Динамичность – в изобразительном искусстве: движение, отсутствие покоя. Здесь это не всегда изображение движения – физического действия –, являющегося перемещением в пространстве, но и внутренняя динамика образа, как у живых существ, так и у неодушевленных предметов. Динамичность достигается композиционным решением, трактовкой форм и манерой исполнения.

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

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

Имприматура – первоначальный однотонный слой краски наносимый на белый грунт холста. Задаёт первоначальную цветовую гамму, что облегчает письмо.

Идеализация: в искусстве – отступление от жизненной правды вследствие намеренного или невольного приукрашивания художником предмета изображения. Обычно идеализация проявляется в преувеличении и абсолютизации положительного начала как некоего предельного, якобы уже

достигнутого совершенства; в сглаживании жизненных противоречий и конфликтов; в воплощении отвлеченного, наджизненного идеала и т.д.

Идея – основная мысль произведения, определяющая его содержание и образный строй, выраженный в соответствующей форме. Изобразительные искусства – живопись, графика, скульптура. К ним частично относят также и декоративно–прикладное искусство. Все они отражают действительность в зрительных наглядных образах. Изобразительные искусства иногда называют пространственными, так как они воссоздают видимые формы в реальном или условном пространстве. В отличие от искусств временных (музыки, театра, кино), в которых действие развивается во времени, в произведениях изобразительных искусств в каждом конкретном случае возможно изображение лишь одного определенного момента. Уже в древности художники стремились преодолеть ограниченность изобразительных искусств в этом отношении (например, изображая в одной картине одновременно несколько эпизодов из жизни какого–либо лица). Сюда же относятся «клейма» в иконах, триптихи, показ различных моментов одного движения у нескольких фигур или динамичность композиционного построения. При достаточном мастерстве художнику удастся дать представление о том, что было раньше и что произойдет позже. В каждом из видов изобразительных искусств имеются присущие только ему одному художественные средства.

Иллюзорность – сходство изображения с натурой, граничащее с обманом зрения. Иногда используется как художественный прием, например, в монументальных росписях потолков и стен для создания впечатления большей глубины пространства и более значительных размеров помещения. Нередко иллюзорность проявляется в необычайно точной передаче материальных качеств предметов. Вследствие иллюзорности могут быть утрачены художественная выразительность произведения и глубина его содержания. Это бывает в тех случаях, когда в произведении, достаточно серьезном и глубоком по замыслу, стремление к внешнему сходству заслоняет главное.

Комбинаторика – это приемы нахождения различных соединений

(комбинаций), сочетаний, размещений из данных элементов в определенном порядке.

Композиция (от лат. compositio – соединение, связь) – средство раскрытия художественного содержания произведения; гармоническое соотношение частей формы; процесс проектирования и создания произведения.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием и характером. Композиция является важнейшим элементом художественной формы, придающим произведению единство и цельность

Кроки – быстрая зарисовка с натуры, реже беглая фиксация композиционного замысла в виде рисунка. По общему смыслу термин «Кроки» близок более широкому термину «Набросок».

Лепка формы цветом – процесс моделирования предмета, выявления его объема и материала цветовыми оттенками с учетом их изменений по светлоте и насыщенности.

Лессировка – один из приемов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоев прочных и полупрозрачных красок поверх высохшего плотного слоя других красок. При этом достигается особая легкость, звучность цветов, что является результатом их оптического смешения. Великолепные эффекты дает лессировка акварелью, тушью, лаками, темперой высокого качества. Краска как бы сама светится изнутри.

Мазок красок – более пастозный, рельефный, дробный. Дальние планы передаются более мягким штрихом, тонким лессировочным слоем краски.

Манера – в отношении к художественной практике: характер или способ исполнения как чисто техническая особенность (например, «широкая манера»).

В истории искусства термином «манера» обозначаются иногда общие свойства исполнения, характерные для художника или художественной школы в определенный период творческого развития (например, «поздняя манера Тициана»).

Манерность – в художественной практике: свойства подхода и исполнения, лишенные простоты и естественности, приводящие к вычурным, надуманным

или условным результатам. Чаще всего манерность называют пристрастие к какой-либо внешне эффектной, заученной манере и всякого рода предвзятым художественным приемам, тяготение к стилизаторству. Крайнее выражение манерности дает формалистическая практика современного буржуазного искусства.

Материальность изображаемых предметов передается, прежде всего, характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют характерные для них градации светотени. Гипсовый предмет цилиндрической формы имеет плавные переходы от света через полутень, тень и рефлекс. Стекланный цилиндрический сосуд не имеет ярко выраженных градаций светотени. На его форме только блики и рефлексы. Металлические предметы тоже характеризуются в основном бликами и рефlekсами. Если передать на рисунке характер светотени, то предметы будут выглядеть материальными. Другое, еще более важное условие, от которого зависит изображение материальных качеств предметов, – это выдержанность на рисунке или живописном этюде пропорциональных натуре тональных и цветовых отношений между предметами. При восприятии материальных качеств предметов наше сознание опирается, главным образом, на их тональные и цветовые отношения (различия). Поэтому, если характер светотени, тональные и цветовые отношения переданы соответственно зрительному образу природы, мы получаем правдивое изображение материальных качеств предметов натюрморта или объектов пейзажа.

Многослойная живопись – важнейшая техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного про-сыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще, многослойная живопись является единственной полноценной техникой масляной живописи. До середины XIX в. все крупнейшие передовые художники прошлого применяли эту технику как основную. Позднее импрессионисты и их последователи отказались от нее.

С узкотехнологической точки зрения, не связанной с техникой старых мастеров, понятию многослойная живопись могут соответствовать лишь прописки по высохшему красочному слою (без подмалевка и лессировок).

Моделировка – в изобразительном искусстве: передача объемно–пластических и пространственных свойств предметного мира посредством светотеневых градаций (живопись, графика) или соответствующей пластикой трехмерных форм (скульптура, в частности рельеф). Моделировка обычно осуществляется с учетом перспективы, в живописи же, кроме того, с помощью неразрывно связанных со светотенью цветовых градаций. Задачи моделировки не ограничиваются простым воспроизведением предметного мира: участвуя в идейно–образной характеристике предмета, она обобщает, усиливает и выявляет наиболее существенное, характерное.

Модернизм – общее обозначение направлений искусства и литературы конца XIX–XX вв. (кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т. п.). Основные черты модернизма: отрицание познавательной и общественной роли искусства, его идейности, народности, подмена искусства всевозможными трюкачествами, полное искажение или игнорирование профессиональных традиций реалистического художественного наследия.

Модуль – это единица меры – это величина, принимаемая за основу расчета размеров изображения.

Монотипия – особый вид графической техники, связанный с процессом печатания, но резко отличающийся от любой разновидности гравюры полным отсутствием механических или технических воздействий на поверхность доски. Краски наносятся от руки на гладкую поверхность с последующим печатанием на станке. Полученный отпечаток является единственным и неповторимым.

Обратная перспектива – ошибочный прием рисования перспективы, суть которого в том, что параллельные и горизонтальные в пространстве линии на картине изображаются не сходящимися, а расходящимися; встречается довольно часто в старинной иконописи, как следствие незнания художниками

элементарных правил построения перспективы (в некоторых случаях допускается сознательное нарушение правил перспективного построения).

Общее тоновое и цветовое состояние природы – результат разной силы освещения. Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других случаях светлыми и яркими красками (например, солнечный день). Таким образом художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности, что особенно важно в пейзажной живописи, так как именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие (см. тональный и цветовой масштаб изображения).

Объем – изображение трехмерности формы на плоскости правильным конструктивным и перспективным построением предмета. Другим важным средством передачи объема на плоскости являются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, рефлекс. Изображению объема на изобразительной плоскости способствует также направление мазка или штриховки, движение их по направлению формы (на плоских поверхностях они прямые и параллельные, на цилиндрических и шаровых – дугообразные).

Ореол – явление, известное также под названием «иррадиация»; возникает в результате рассеивания яркого света в прозрачной жидкости, заполняющей глазное яблоко. В связи с увеличением чувствительности глаза в темноте, он сильно реагирует при наблюдении источников яркого света (костер или зажженная лампа). Днем они не кажутся яркими, в сумерки же или ночью они могут слепить глаза. Цвет источников яркого света глаз почти не воспринимает, но ореол вокруг светящихся тел или сильно освещенных предметов имеет цвет более выраженный. Пламя свечи выглядит почти белым, а ореол вокруг него – желтым. Сильный блик на блестящей поверхности кажется белым, а ореол

вокруг него принимает на себя цветовое свойство источника света. Тонкие стволы деревьев на фоне неба полностью окутываются ореолом, то есть выглядят синими, а на фоне желтого заката – оранжевыми или красными. Когда ореол передается на изображении, глаз воспринимает предметы светящимися (свеча, светлые окна днем и ночью, звезды на небе и др.). Изображенные без ореола, неперенного спутника яркого света, ствол дерева и его крона выглядят жесткой аппликацией на фоне светлого неба, звезды без ореола производят впечатление крапинок краски, разбрызганной пульверизатором по темному фону, яркие блики без ореола на фоне кувшина выглядят светлыми заплатами.

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

Отмывка – 1) акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши. Для закрашивания сравнительно большой площади светлым тоном подвечивают краской примерно половину стакана воды, дают краске отстояться (лучше затем еще и профильтровать) и кисточкой берут «раствор» сверху, не касаясь дна стакана; 2) прием осветления краски или удаление ее с бумаги при помощи кисточки, смоченной в чистой воде, и сбор отмоченной краски промокательной бумагой (процедура повторяется несколько раз).

Отношения тоноцветовые – различия предметов по светлоте и цвету: что в натуре светлее, что темнее, плюс различия по цвету и его насыщенности.

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

Офорт – игловой или штриховой офорт, широко употребительная техническая разновидность углубленной гравюры на металле. Работа над офортом процарапыванием гравюрного грунта специальными иглами, обычно в свободной технике штрихового рисунка. Неравномерной продолжительностью травления деталей изображения кислотами достигают различия в силе и сочности штриха. Техника офорта отличается сравнительной простотой и большой гибкостью.

Падающая тень – пространство, где форма предмета мешает распределению света. **Панорама** – живописный холст в виде замкнутой круговой ленты. Перед живописным изображением на холсте помещаются различные реальные бутафорские предметы, которые создают иллюзию непосредственного перехода реального пространства переднего плана в живописное пространство картины.

Панорама располагается в специально построенном для нее картинном зале с центральной, обычно затемненной, смотровой площадкой. В отличие от панорамы, диорама – это живописная картина в виде изогнутой полукруглой ленты. Непревзойденными до сих пор образцами являются панорамы, созданные художником Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя» (1902–1904) и «Бородинская битва» (1911).

Пастозность – 1) в технике масляной живописи: значительная толщина красочного слоя, использованная как художественное средство. Выступая технической особенностью, пастозность всегда остается заметной для глаза и проявляется в известной неравномерности красочного слоя, в «рельефном мазке» и др. В узком, чисто технологическом смысле пастозной называют иногда и толстослойную живопись с ровной поверхностью, при которой пастозность может быть незаметна (корпусная живопись); 2) особое свойство пластичности красочного материала, позволяющее неразжиженной масляной краской целиком сохранять ту форму, какую придает ей кисть.

Перспектива – 1) кажущееся изменение форм и размеров предметов и их окраски на расстоянии; 2) наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости. Использование законов перспективы помогает изображать предметы такими, какими мы их видим в реальном пространстве. Перспектива линейная определяет оптические искажения форм, предметов, их размеров и пропорций, вызываемые их перспективным сокращением. В художественной практике распространена так называемая перспективная наблюдательность, то есть изображение «на глаз» всевозможных форм предметов. Перспектива воздушная определяет изменение

цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее по мере удаления природы от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между наблюдателем и предметом.

Перспектива обратная – это система условных приемов, используемых в искусстве для передачи пространства на плоскости (увеличение предметов при их удалении, объединение нескольких точек зрения и др.)

Пестрота (дробность) изображения – недостатки рисунка или этюда, которые получаются в том случае, когда начинающий художник рисует или пишет натуру по частям, «в упор». В результате форма предметов оказывается перегруженной деталями, контуры их резкие, многие предметы и их поверхности выглядят одинаковыми по тону и силе цвета. Это получается потому, что неопытный художник хотя и сравнивал предметы по тону и цвету, но смотрел на них попеременно, отдельно. Когда у художника вырабатывается навык одновременного (цельного) видения и сравнения предметов по трем свойствам цвета (цвет, светлота, насыщенность), тональная пестрота изображения исчезает.

Пластика – 1) искусство лепки форм в скульптуре, рисунке и живописи; 2) в широком смысле – выразительность живописных приемов, артистичность, свобода и легкость в работе кистью в живописи; 3) выразительность формы в скульптуре и в графических и живописных изображениях.

Пластичность – гармоничность, выразительность и гибкость форм, линий, подмеченных художником в изображаемой природе.

Планы пространственные – 1) при наблюдении природы условно разделенные участки пространства, находящиеся на разном расстоянии от наблюдателя; 2) части картины, различные по степени удаленности в глубину изображаемого в ней пространства. Обычно различают несколько планов: первый, второй, третий, или передний, средний, дальний. Их количество может быть различным и зависит от объекта, который изображают, и от творческого замысла.

Пленэрная живопись – живопись под открытым небом. Активное значение в написании этюда на открытом воздухе имеют изменения красок природы под

воздействием света и воздуха. Особое внимание при этом следует уделять общему тоновому и цветовому состоянию природы (зависящему от силы и цвета освещения) и явлению воздушной перспективы. Определяющим моментом в живописи на пленэре является выдержанность тонального и цветового масштаба при построении тоновых и цветовых отношений этюда (см. тональный и цветовой масштаб изображения):

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

Полутень – одна из градаций светотени на поверхности объемного предмета, промежуточная между светом и тенью (как в природе, так и на изображении).

Полутон – переходный этап между светом и тенью.

Примитивизм – одно из формалистических течений в изобразительном искусстве. Характеризуется полным отказом от достижений реализма ради подражания формам искусства так называемых примитивных эпох (первобытных племен), нарочитого заимствования особенностей детских рисунков и т. п.

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

Пропорции – отношения размеров предметов или их частей друг к другу и к целому. В рисунке или живописи эти отношения передаются в пропорциональном соответствии, то есть подобными, уменьшенными или увеличенными в одно и то же число раз. Соблюдение пропорций имеет решающее значение, так как они являются характернейшим признаком предмета и составляют основу правдивого и выразительного изображения.

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

Пропорциональность отношений – закон реалистической живописи, определяющий пропорциональную зрительному образу природы взаимосвязь каждого светоцветового пятна этюда с другими, важное условие правдивого и целостного изображения действительности. Наше зрительное восприятие и узнавание формы, окраски, материала предметов, состояния освещенности опирается на их тональные и цветовые отношения. Особенности тона и цвета зрительно воспринимаются не изолированно, а в зависимости от окружения, вместе с другими тонами и цветами. Поэтому тоновые и цветовые различия природы художник воспроизводит на этюде, как и перспективные размеры предметов, методом пропорционального соответствия изображения и зрительного образа природы. Этим достигается состояние освещенности этюда, правдивая моделировка объемной формы, материальность, пространственная глубина и другие живописные качества изображения.

Процесс живописи с природы предполагает особый порядок ведения работы в начале, в середине и на завершающей стадии. Этот процесс идет от общего к детальной проработке формы и заканчивается обобщением – выделением главного и подчинением ему второстепенного. В живописи на этих стадиях решаются следующие конкретные задачи: 1) нахождение отношений основных цветовых пятен с учетом тонового и цветового состояния освещенности (ее силы и спектрального состава), 2) цветотоновые «растяжки» в пределах найденных основных отношений, цветовая лепка объемной формы отдельных предметов, 3) в стадии обобщения – смягчение резких контуров предметов, приглушение или усиление тона и цвета отдельных предметов, выделение главного, подчинение ему второстепенного. В конечном итоге все живописное

изображение приводится к целостности и единству, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении природы.

Ракурс – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных очертаний; резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу.

Реализм – метод художественного творчества, основанный на глубоком познании жизни и образном отражении ее сущности и красоты. Реализм в живописи основывается на изображении жизни в формах самой жизни. Художник постоянно изучает жизнь с карандашом и кистью в руке и в совершенстве овладевает мастерством правдивого изображения предметов и объектов реальной действительности. Без органического познания и обобщения жизни, с одной стороны, и умения воплотить все это в конкретном наглядном изображении, с другой стороны, художественный образ в картине превращается в схему, лишенную жизненной убедительности.

Реализм социалистический – метод социалистического искусства, направленный на правдивое, исторически конкретное отображение действительности в ее революционном развитии в целях идейно–эстетического воспитания людей в духе социализма и коммунизма.

Рефлекс – светлый или цветной отсвет, возникающий на форме в результате отражения лучей света окружающих предметов. Цвета всех предметов взаимно связаны между собой рефlekсами. Чем больше разница по светлоте и цвету между двумя расположенными рядом предметами, тем заметнее рефlekсы. На шероховатых, матовых поверхностях они слабее, на гладкой они более заметны и более отчетливы в очертаниях. На полированных поверхностях они особенно отчетливы (в этом случае их усиливает зеркальное отражение).

Свет – элемент светотеневых градаций, служит для обозначения освещенной части поверхности предметов. Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в природе, так и в произведениях искусства термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Светлота (тон) – сравнительная степень отличия от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту имеет цвет.

Светосила – степень светлоты предмета, его тон. Светосила зависит от присутствия других (соседних) тонов, а также от окраски предметов.

Светотень – различная градация распределения света и тени на поверхности предметов. Делится на: Освещенная часть – освещенная часть предмета. Собственная тень – место на форме предмета, где образуется тень.

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета, благодаря которым как в природе, так и на рисунке воспринимаются глазом такие предметные свойства, как объем и материал. Основные градации светотени: блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая

Свойства цвета – цветовой тон, или оттенок: красный, синий, желтый, желто–зеленый, светлота и насыщенность (степень отличия его от серого, т.е. степень приближенности к чистому спектральному цвету). В процессе живописи по этим трем свойствам сравниваются цвета натурной постановки, находятся их цветовые различия и передаются на этюде в пропорциональных отношениях.

Связующее вещество – это вяжущее вещество (клей, масло, гашеная известь, желток куриного яйца), с помощью которого частицы пигмента соединяются между собой и закрепляются на поверхности грунта, образуя красочный слой.

Силуэт – темное на светлом фоне одноцветное плоскостное изображение человека, животного или предмета. Термин произошел от фамилии французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэтта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля.

Символ – образ, иносказательно выражающий какое–либо широкое понятие или отвлеченную идею. В том случае, если связь символа с выражаемым им понятием вытекает из внутреннего содержательного сходства, родства между изображаемым предметом и его иносказательным значением, употребление символа становится уместным и возможным в реалистическом изобразительном искусстве. Символ употребляют тогда, когда хотят в лаконичной и сжатой форме выразить широкое, многовещающее понятие.

Симметрия – равенство правой и левой частей формы относительно центральной осевой линии. Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное положение по отношению к ним. Подобная композиция чаще всего встречается в декоративно–прикладном искусстве. Нарушение симметричного строения у объектов, которым свойственно наличие симметрии, называется асимметрией.

Содержание и форма в искусстве – неразрывно связанные и взаимообусловленные категории, одна из которых указывает на то, что именно отражено и выражено в произведении (содержание), а вторая на то, как, какими средствами это достигнуто (форма). Ведущая, определяющая роль принадлежит содержанию. Им становится определенное явление жизни, осознанное и эстетически осмысленное художником в процессе творческой работы. К категории художественной формы в изобразительном искусстве относят: сюжет, композицию, типаж, рисунок, цветовой строй, объем, пространственность, светотеневое построение и пр. При этом следует отметить, что художественные достоинства произведения находятся в прямой зависимости от того, насколько профессионально подготовлен художник в использовании форм выражения. Без практического овладения культурой использования цвета невозможно выразить образное содержание средствами живописи в определенном материале.

Сравнение – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его тон и цвет можно только в сравнении его с другими предметами. Чтобы изобразить натуру правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размерам, тону и цвету. Именно только методом сравнения (при цельном восприятии натуры) можно определить в натуре цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или бумаге.

Статичность – в противоположность динамичности – состояние покоя, неподвижность. Статичность может соответствовать замыслу образного решения произведения. Но иногда статичность вызвана неумением художника передать движение.

Стилизация – 1) намеренная имитация художественного стиля, характерная для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. Обычно предполагает свободное истолкование содержания и стиля искусства, послужившего прототипом; 2) в изобразительном искусстве и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; стилизация особенно характерна для орнамента, где она превращает объект изображения в мотив узора.

Стилизация – подчинение художественного изображения условным, орнаментальным формам. Стилизация выражается в декоративном обобщении изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, упрощения рисунка и формы, цвета и объема.

Стиль – 1) общность идейно-художественных особенностей произведений искусства определенной эпохи. Возникновение и смена стилей определяется ходом исторического развития общества (например, классицизм, барокко и др.); 2) национальная особенность искусства (китайский, мавританский стиль и т. д.). Говорят также о стиле группы художников или одного художника, если их творчество отличается яркими индивидуальными чертами.

Сухая кисть – в живописи и графике вспомогательный технический прием, состоящий в работе слабо насыщенными краской жесткими кистями. В качестве самостоятельной техники сухая кисть применяется главным образом в декоративном искусстве.

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

Сюжет – 1) конкретное событие или явление, изображенное в картине. Одна и та же тема может быть раскрыта во множестве сюжетов; 2) иногда под сюжетом понимается любой объект живой природы или предметного мира, взятый для изображения. Нередко сюжет заменяет понятие мотив, положенный в основу произведения (особенно пейзажа).

Творческий процесс (творчество) – процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения образного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В живописи творчество заключается в создании произведения в непосредственно достоверных зримых формах.

Тема – круг явлений, выбранный художником для изображения и раскрытия идеи произведения.

Техника – в области искусства: совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Понятию «техника» в узком смысле слова обычно соответствует прямой, непосредственный результат работы художника специальным материалом и инструментом, умение использовать художественные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера – передачу вещественности предметов, лепку объемной формы, моделировку пространственных отношений и др. Все без исключения технические средства должны приводить к известному, хотя бы скромному художественному результату. Технические средства искусства не остаются нейтральными по отношению к содержанию. Основные особенности реалистической техники обусловлены прежде всего ее подчиненностью идейно–образному строю произведения.

Техника живописи – см. масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, клеевая живопись, пастель, энкаустика, фреска, мозаика.

Тон (без сопровождения словом «цветовой») – в терминологии художников равнозначен понятию светлоты цвета (краски). Любой хроматический или

ахроматический цвет может иметь различную светлоту. Можно сказать о тоне в пределах одного цвета, например красного: «светлый тон красной краски» или «темный тон краски». Иногда термин «тон» применяется в отношении к колориту, например «золотистый тон панно», «коричневый тон картины». Художники часто вместо термина «тон» цвета применяют термин «светлота» или «светосила» цвета.

Тональность – термин, обозначающий внешние особенности колорита или светотени в произведениях живописи и графики. Он более употребителен в отношении к цвету и совпадает с термином «гамма цветовая».

Тональный и цветовой масштаб изображения. Передача пропорциональных натуре тоновых и цветовых отношений может осуществляться в разных диапазонах светлоты и насыщенности красок палитры. Это зависит от общего состояния силы освещенности природы и от удаления ее от рисующего. Чтобы передать это состояние, перед началом каждой работы с природы художник предварительно выясняет, какими по силе света и силе цвета будут на этюде светлые и яркие пятна природы. Самые светлые и самые насыщенные по цвету в природе предметы художник может взять на этюде или в полную силу светлых и ярких красок палитры, или только в половину их возможностей. Так выдерживается тональный и цветовой масштаб изображения, в котором находят отражения тоновые и цветовые отношения предметов натурной постановки.

Тоновое изображение – изображение с различными тоновыми переходами от света к тени, то есть с участками, имеющими разную силу тона. Типичным примером тонового изображения является фотография, масляный или акварельный рисунок одним цветом (грисайль), а также рисунок карандашом, выполненный приемом тушевки.

Тоновые отношения. Узнавание объемной формы предметов, их материала происходит в нашем сознании на основе зрительного восприятия их светлотных отношений. Поэтому светлотные отношения рисунка художник должен воспроизводить методом подобия. Посредством градаций светотени на

объемной форме и передаче пропорциональных натуре тональных отношений между окраской (материалом) предметов художник достигает правдивой объемной моделировки формы, выражения материальности, пространственной глубины и состояния освещенности (тональный рисунок, живопись техникой гризайль).

Тон – градация света от самого светлого до самого темного.

Тушевка – способ тонирования основанный на равномерном распределении тона карандашом, углем и другими материалами.

Фактура – характерные особенности поверхности предметов из различного материала как в натуре, так и в изображении (рельеф красочного слоя мазков). Фактура может быть гладкой, шероховатой, рельефной. Фактура письма во многом зависит от свойств красочного материала, от особенностей объекта природы, которые изображает художник, а также от поставленной задачи и материала исполнения. В акварели фактура во многом зависит от поверхности бумаги. В фактуре письма проявляется индивидуальный почерк художника.

Фас (анфас) – лицевая сторона, вид спереди. Этот термин показывает, что модель (голова человека или предмет) расположена фронтально, параллельно плоскости картины.

Фон – любая среда или плоскость, находящиеся за объектом изображения.

Форма – 1) внешний вид, очертание; предполагает наличие объемности, конструкции, пропорции; 2) в изобразительном искусстве художественная форма – это художественные средства, служащие для создания образа, раскрытия содержания (см. содержание и форму).

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение (прямоугольная, овальная, круглая – рондо и т. д.). Она обусловлена ее общими очертаниями и отношением высоты к ширине. Выбор формы зависит от содержания и от настроения, выраженного в произведении. Формат картины всегда должен соответствовать композиции изображения. Он имеет существенное значение для образного строя произведения.

Формализм – общее обозначение многочисленных антиреалистических школ и направлений в изобразительном искусстве: кубизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм, супрематизм, пуризм, дадаизм, абстракционизм, поп-арт и пр. Все эти разновидности формализма основываются на противоестественном отделении формы искусства от содержания, на признании независимости и самостоятельности формы, ошибочно претендуя на то, чтобы путем различных комбинаций «чистых» линий или цветов создавать произведения искусства. Формалистическое изображение грубо искажает действительность, утрачивает способность образного познания мира, иногда превращается в бессмысленные, шарлатанские эксперименты.

Формообразование композиционное – процесс пространственной организации элементов изделия, средства и методы, которой связывают человека с вещью. Композиционными элементами формообразования являются форма, геометрический вид, конструкция, масса, силуэт, фактура, цвет.

Цвет в живописи. Цвет вообще – это свойство предметов вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отраженных лучей. В обыденной жизни за каждым предметом или объектом закрепляется какой-то один определенный цвет. Такой цвет называют предметным или локальным (трава – зеленая, небо – голубое, морская вода – синяя и т. д.). У начинающих живописцев, как правило, преобладает предметное видение цвета, что приводит к дилетантской раскраске. В живописном отношении правильно изобразить предмет можно только в том случае, если передавать не предметный цвет, а цвет, измененный освещением и окружающей средой. Предметный цвет изменяется при усилении и ослаблении силы света. Он изменяется также от спектрального состава освещения. Среда, в которой находится предмет, тоже отражает цветовые лучи, которые, попав на поверхность других предметов, образуют на них цветные рефлексы. Цвет меняется и от контрастного взаимодействия. Таким образом, цвет предмета всегда представляет собой мозаику, составленную из цветных и светотеневых пятен (рефлексов и бликов), и называется он в этом случае не предметным, а

обусловленным. Именно такой цвет является одним из основных изобразительных средств реалистической живописи.

Принято считать, что цвет сам по себе может оказывать некоторые воздействия на человека. Иногда думают, что темные и светлые тона создают бодрое настроение; серые и черные вызывают чувство уныния и т. д. В психологии на этот счет ведутся исследования и эксперименты, однако определенных закономерностей в этом деле все еще не выявлено. Художник–живописец не использует указанные выше значения цвета. Общего правила эмоционального воздействия колорита на «разные случаи» у него не существует. Совершенно не обязательно решать картину в темном или суровом колорите, если тема ее трагическая или грустная, а для радостных сюжетов не обязателен яркий колорит. Например, сюжеты картин Сурикова «Меншиков в Березове» и «Боярыня Морозова» посвящены трагической судьбе людей сильной воли и убеждений. В колорите первой картины преобладают темные тона. Вторая картина построена на богатых цветовых сочетаниях пленэрной живописи зимнего пейзажа, ярких одежд толпы, праздничной «ковровости» колорита. Характер натурального сюжета, состояние освещенности обусловили и колорит этих работ. Таким образом, колорит картины создается системой цветовых отношений, направленных на изображение реальных жизненных условий и обстановки. Цвет является средством изображения объемной формы предмета, ее материальности, пространственных качеств, колористического состояния освещенности природы, и только раскрывая таким образом смысловое содержание картины, он и оказывает необходимое эмоциональное воздействие.

Цветовое единство и родство красок. Цвет освещения, его спектральный состав, соответствующим образом влияет на разнообразные краски предметов и объектов природы, подчиняет их определенной гамме. В результате получается колористическое единство цветов. Правдивое отражение этих качеств делает этюд с природы особенно правдивым и гармоничным в живописном отношении.

Цветовые отношения – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях

с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры, обуславливается он психофизиологией нашего зрительного восприятия и мышления.

Штриховка – способ тонирования (раскрашивания предмета) путем нанесения отдельных линий находящихся близко друг к другу.

Эргономика – это отрасль науки, изучающая человека (или группу людей) и его (их) деятельности в условиях производства с целью совершенствования орудий, условий и процесса труда.

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

Этюд – изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с природы ради тщательного ее изучения. Посредством этюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство. Основной целью этюдной работы всегда остается правдивое и живое воплощение живописного замысла, создание картины. В реалистическом искусстве этюд всегда выполняет вспомогательную роль. Этюдность является результатом переоценки роли этюда, она неизбежно ведет к обеднению идейно–образного содержания. Принято считать, что этюдность порождена импрессионизмом, ограничивающим деятельность живописца беглой работой с природы, подменой этюдом картины.

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Батик – это художественная роспись по ткани. Традиционно родиной батика называют Индонезию, в России батик появился в 1920–е годы. В зависимости от способа резервирования ткани существует несколько видов батика: горячий, холодный и экспериментальный батик. Холодный батик бывает четырех типов: классический батик – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в один слой; многослойный батик – рисунок создается с помощью замкнутого холодного резерва и расписывается в несколько слоев; незамкнутая графика – расписывается методом разрыва резервной линии и смешением цвета соседних плоскостей; свободная роспись – выполняется в трех техниках: акварельная техника – батик рисуется по-сырому с подсушиванием в нужных местах, или по-сухому специальными кистями; трафаретная техника – батик создается при помощи трафаретов и аэрозольного красителя; свободная роспись – ткань пропитывают водным раствором поваренной соли или акварельным грунтом, а после высыхания расписывают красками. Горячий батик бывает трех типов: прямой однослойный батик – рисунок фиксируется расплавленным воском на белой ткани и расписывается в один слой; прямой многослойный батик – рисунок фиксируется расплавленным воском на белой ткани и расписывается в несколько слоев, каждый раз делая цвет насыщеннее; вытравка, обратный батик – рисунок создается методом росписи с последующей фиксацией нужного цвета воском и вытравкой участков без воска до белого цвета. Экспериментальный батик бывает пяти типов: нанесение валиком резерва из горячего воска; нанесение резерва из горячего воска через трафарет; разбрызгивание горячего воска; шибори, узелковая техника; аэрография.

Витраж – орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого материала, пропускающего свет. Существует несколько типов витражей в зависимости от техники его изготовления: классический витраж, тиффани – изготавливается из прозрачных кусков стекла, удерживаемых перегородками из мягкого металла или пластика. Накладной витраж –

изготавливается по технологии фьюзинга спеканием, иногда наклеиванием элементов на основу, при этом отсутствуют металлические соединения между стеклами. Комбинированный витраж – совмещение различных технологий для создания витража. Литой витраж – каждый модуль стекла отливается или выдувается вручную. Пескоструйный витраж – современная технология обработки стекла пескоструем. Травленый витраж – обработки стекла методом травления кислотой. Расписной витраж – на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными красками. Плёночный витраж, английская технология – на поверхность стекла наклеивается свинцовая лента и разноцветная самоклеящаяся пленка.

Гобелён (фр. *gobelin*), или шпалёра, – один из видов декоративного искусства, стеной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона гобелен определяется как «тканый ковёр ручной работы, на котором разноцветной шерстью и отчасти шёлком воспроизведена картина и нарочно приготовленный картон более или менее известного художника». Слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура Гобеленов. Продукция мануфактуры была очень популярна, и в некоторых странах гобеленом называлось всё, что выполнялось в технике шпалерного ткачества. По мнению специалистов, термином «гобелен» следует обозначать лишь произведения мануфактуры Гобеленов, все же прочие – называть шпалерами. В настоящее время французским термином *tapisserie* (англ. *tapestry*, нем. *Bildteppich*) обозначается весь художественный текстиль. В России в научной литературе принят термин «шпалера», тогда как в широком обиходе чаще используется слово «гобелен». Так же называют и современные авторские ковры. В русском языке одновременно применяются два термина: «шпалера» и «гобелен», обозначающие любое тканое произведение, в том числе обивку для мебели. Позднее так же стало называться и полотно, выполненное на машине

(гобеленовая ткань). Шпалеры выполняли из шерсти, шёлка, иногда в них вводились золотые или серебряные нити. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы: отдаётся предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон, в меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоёмка, один мастер может выполнить в год около 1–1,5 м² (в зависимости от плотности) шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен (шпалера) ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим производением. Со средних веков и вплоть до XIX века практиковался выпуск шпалер сериями, в которые объединяли композиции, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. Количество шпалер в серии зависело от размеров помещений, в которых предполагалось размещать их. В таком же стиле, как шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составлявшие комплект

Гравюра – печатное воспроизведение рисунка, вырезанного или вытравленного на деревянной доске (ксилография), линолеуме (линогравюра), металлической пластинке (офорт), камне (литография) и т. д. Особенностью гравюры является возможность ее тиражирования: с одной доски, выгравированной художником, можно напечатать большое количество разноцветных оттисков (эстампов). По характеру обработки печатной формы (доски или пластинки) и способу печати различают выпуклую и углубленную гравюру.

Графика – один из видов изобразительного искусства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои задачи и художественные возможности. В отличие от живописи основным изобразительным средством графики является однотонный рисунок (т. е. линия, светотень); роль цвета остается в ней сравнительно ограниченной. Со стороны технических средств графика включает в себя рисунок в собственном смысле слова во всех его

разновидностях. Как правило, произведения графики исполняют на бумаге, изредка применяются и другие материалы.

В зависимости от назначения и содержания, графика подразделяется на станковую, к которой относятся произведения самостоятельного значения (не требующие для раскрытия своего содержания неременной связи с литературным текстом и не ограниченные суженным, строго определенным практическим назначением), книжную, образующую идейно–художественное единство с литературным или сопроводительным текстом и одновременно предназначенную для декоративно–художественного оформления книги, плакатную, представляющую собой самый массовый вид изобразительного искусства, призванный осуществлять художественными средствами задачи политические, агитационные, художественно–производственные или прикладные (этикетки, грамоты, почтовые марки и пр.).

Жанр – исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех видах искусства; тип художественного произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания. Понятие «жанр» обобщает черты, свойственные обширной группе произведений какой–либо эпохи, нации или мирового искусства вообще. В каждом виде искусства система жанров складывается по–своему. В изобразительном искусстве – на основе предмета изображения (портрет, натюрморт, пейзаж, историческая и батальная картина), а иногда и характера изображения (карикатура, шарж).

Живопись – древнейший вид изобразительного искусства, один из главных видов изобразительного искусства. Основная задача живописи состоит в передаче визуальных образов при помощи нанесения красок на какую–либо основу. Ранняя техника живописи – живопись темперными красками на доске, покрытой левкасом. Классическая техника станковой живописи – живопись маслом на холсте (масляная живопись). Иногда современные художники вместо холста используют оргалит или пластик, а вместо масляных красок – цветные рельефные пасты или акриловые краски. В XV веке, благодаря изобретениям живописца Ян Ван Эйка, масляная живопись получила признание и стала

традиционной для Европы. До XIX века масляная живопись выполнялась в последовательности: на холст наносился многослойный грунт, иногда с имприматурой; затем – рисунок, подмалевок, пропись, живопись лессировками и покрытие лаком. Чтобы сделать живопись более живой и реалистичной, художники используют систему линейной и воздушной перспектив, законы светотени и знания о пропорциях и анатомии. Для отображения динамики или статики в живописи используются рисунок, цвет, вибрация и фактура мазков.

Правдивая передача внешнего облика предмета, его внешних признаков возможна и графическими средствами – линией и тоном. Но передать все необычайно разнообразное многоцветие окружающего мира, может только живопись.

По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. Названия эти получились от связующего вещества или от применяемых материально–технических средств. Назначение и содержание живописного произведения требуют выбора таких изобразительных средств, с помощью которых можно наиболее полно выразить идейно–творческий замысел художника.

По жанрам живопись подразделяется на станковую, монументальную, декоративную, театрально–декоративную, миниатюрную, иконопись.

Живопись декоративная не имеет самостоятельного значения и служит украшением экстерьера и интерьера зданий в виде красочных панно, которые реалистическим изображением создают иллюзию «прорыва» стены, увеличения размеров помещения, или, напротив, нарочито уплощенными формами зрительно как бы суживают, замыкают пространство. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие произведения монументальной живописи и скульптуры, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая красоту, согласованность их с архитектурой. Декоративной живописью украшают и вещи: ларцы, шкатулки, подносы, сундуки и пр. Ее темы и формы подчинены назначению вещей.

Живопись миниатюрная получила большое развитие в средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными иллюстрациями, миниатюрами. Живописной техникой миниатюр русские художники первой половины XIX века умело пользовались при создании небольших (главным образом акварельных) портретов. Чистые глубокие цвета акварели, их изысканные сочетания, ювелирная тонкость письма отличают эти портреты.

Живопись монументальная – особый вид живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений (фреска, мозаика, панно). Она раскрывает содержание крупных социальных явлений, оказавших положительное влияние на развитие общества, прославляет их и увековечивает. Возвышенность содержания монументальной живописи, значительные размеры ее произведений, связь с архитектурой требуют больших цветовых масс, строгой простоты и лаконизма композиции, ясности силуэтов и обобщенности пластической формы.

Живопись станковая – название происходит от станка (мольберта), на котором создается картина. В качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще всего холст, натянутый на подрамник. Картина вставляется в раму и воспринимается как самостоятельное художественное произведение, независимое от окружения. В связи с этим для создания произведений станковой живописи используются несколько иные художественные средства, даются более тонкие и обстоятельные цветовые и тональные отношения и более сложная и подробно разработанная психологическая характеристика персонажей.

Живопись театрально–декорационная – декорации, костюмы, грим, бутафория, выполненные по эскизам художника; помогают глубже раскрыть содержание спектакля. Особые театральные условия восприятия живописи требуют учета множества точек зрения публики, их большей удаленности, воздействия искусственного освещения и цветовых подсветов. Декорация дает представление о месте и времени действия, активизирует у зрителя восприятие

того, что происходит на сцене. В эскизах костюмов и грима театральный художник стремится остро выразить индивидуальный характер персонажей, их социальное положение, стиль эпохи и многое другое.

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

Интерьерная живопись – это разновидность живописи маслом на холсте, основная цель которой украсить интерьер или дополнить дизайн помещения. Поэтому иногда интерьерную живопись называют декоративной живописью. Как правило, интерьерная живопись не является коллекционной, поскольку ее предназначение сделать красивым ваш интерьер, а не сделать из вашей квартиры музей. Важное достоинство интерьерной живописи – демократичная цена. В отличие от музейной, интерьерная живопись стоит недорого и доступна практически каждому человеку. Фактически интерьерная живопись появилась в XVII веке в Голландии. Живопись малых голландцев предназначалась для украшения интерьера домов горожан, ремесленников и даже крестьян – в те времена картины висели практически в каждом доме. Художники оперативно реагировали на изменение спроса и вкуса публики. Голландские живописцы писали картины крупными партиями, а для уменьшения себестоимости они наладили конвейер по производству интерьерной живописи. Над одной картиной могли работать несколько живописцев: один писал здания, второй – небо, другой – фигуры людей. Удачные сюжеты картин тиражировали и видоизменяли. Благодаря этому живопись получалась качественной и очень недорогой. За неделю голландский живописец мог изготовить от двух до пяти картин! За свою непродолжительную жизнь Якоб ван Рейсдал написал более тысячи картин.

Икона. Обычно искусствоведы называют иконами религиозные картины, выполненные в восточнохристианской традиции на липовой доске, покрытой левкасом. Иконы классифицируют по сюжетам: икона Святой Троицы; Богородичная икона; страстная икона; икона христологического ряда; икона святых и сил бесплотных; икона праздников и событий священной истории;

символические и аллегорические композиции. Иконы делятся по расположению изображаемых фигур на ростовые, тронные, поясные, огрудные, оплечные и оглавные. Иконы делятся по технике исполнения: живописные, темперные, мозаичные, витражные, вышитые, литые, резные, печатные и т.д. Иконы делятся по месту нахождения на домовые, дорожные и храмовые. Иконы делятся по размеру на листовушку, пядницу, осьмерик, девятерик, десятерик. Среди икон выделяют чудотворные, мироточивые и целительные.

Ксилография – гравюра на дереве, основная техническая разновидность выпуклой гравюры, древнейшая техника гравюры вообще. Ксилографию выполняют, вырезая на доске, обычно грушевого, букового дерева, те части нанесенного поверх нее гравюрного рисунка, которые должны оставаться белыми. В продольной или обрезной гравюре волокна доски параллельны ее поверхности, а работа ведется, в основном, остроконечными ножами. Возможности этой техники сравнительно нешироки, трудности же значительны (так как сопротивление волокнистого материала ножу неравномерно в разных направлениях). Торцовая гравюра исполняется на доске с перпендикулярным к поверхности волокном; ее основной инструмент – штихель, допускает очень тонкую и разнообразную технику. В отличие от любой разновидности углубленной гравюры, ксилография может печататься вместе с набором на обычной типографской машине, и нередко применяется поэтому в книжной иллюстрации.

Керамика – изделия из глины, изготавливаемые под воздействием высокой температуры. Существуют различные виды керамики: Фарфор – изделия из белой глины со специальными примесями, звонкие при постукивании, обычно белого цвета. Фаянс – изделия из белой обожженной глины со специальными примесями, покрытые прозрачной глазурью, обычно белого цвета с желтоватым оттенком. Майолика – изделия из обожжённой глины с использованием расписной глазури. Шамот – изделия из обожжённой до потери пластичности глины, обладающие красивой фактурой, похожей на природный камень.

Линогравюра – гравюра на линолеуме, разновидность выпуклой гравюры. По технике и художественным средствам линогравюра сходна с ксилографией и в отпечатке нередко отличается от нее лишь отсутствием тонких деталей.

Литография – в изобразительном искусстве широко распространенная разновидность графической техники, связанная с работой на камне (плотный известняк) или заменяющей его металлической пластинке (цинк, алюминий). Литографию художник исполняет, рисуя по зернистой или гладкой поверхности камня жирным литографским карандашом и специальной тушью. Вслед за травлением камня кислотой (воздействующей на непокрытую жиром поверхность) рисунок смывают: взамен наносится типографская краска, которая пристает лишь к непротравленным частицам камня, в точности соответствующим рисунку. Краску накатывают валиком по увлажненному камню; печатание производится на специальном станке.

Мозаика – монументально–декоративное искусство, произведения которого изготавливаются посредством закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, мрамора, керамических плиток и др. материалов.

Существуют два способа набора мозаики – прямой и обратный. При прямом способе мозаичные элементы вдавливаются или приклеиваются на декорируемую поверхность. При обратном – мозаику набирают на монтажной сетке, которую затем крепят на поверхности. Существует несколько типов мозаики: Римская мозаика – для изготовления римской мозаики используют смальту, мелкие камешки и гальку. Византийская мозаика – для изготовления византийской мозаики используют смальту, чаще всего золотого цвета. Флорентийская мозаика – для изготовления флорентийской мозаики используют полудрагоценные камни: мрамор, яшму, родонит, лазурит, кремний, порфир, агат, разноцветный халцедон, сердолик, обсидиан и др. Русская мозаика – аналогична флорентийской, но ее отличие состоит в том, что она может выполняться и на криволинейных поверхностях. Чаще всего в русской мозаике используют малахит, чуть реже агат, лазурит, яшму, орлец.

Французская мозаика – для изготовления французской мозаики использовали бриарские фарфоровые бусины. Маркетри – мозаика из дерева.

Роспись стен – древнейший вид монументально–декоративного искусства.

Художественная роспись стен может быть выполнена в различных материалах и техниках: фреска, аффреско – роспись темперными красками по сырой штукатурке, при высыхании на поверхности стены образуется пленка, которая защищает фреску и делает ее чрезвычайно долговечной; а секко – роспись по сухой штукатурке красками, растертыми на растительном клее, яйце или смешанными с известью темперными, масляными или акриловыми красками; буон фреска – роспись без примеси темперы; сграффито – процарапывание верхнего тонкого слоя штукатурки до обнажения нижнего слоя.

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

Эмаль горячая – вид декоративно–прикладного искусства, в котором изображение получается при помощи обжига эмалевых красок, нанесенных на металлическую поверхность. Горячая эмаль – наиболее сложный, трудоемкий и дорогостоящий вид изобразительного искусства. Картины в технике горячая эмаль относят к элитарным видам искусства. Существуют разновидности горячих эмалей: миниатюра, финифть – техника художественного эмалирования, которая использует прием кистевой станковой живописи. Первую прописку изображения выполняют на белом эмалевом фоне медной пластины–основы. После подмалевка пластину высушивают, обжигают в муфельной печи при 800 градусах и снова прописывают. Для получения максимальной цветовой изысканности и детальности рисунка этот процесс художник–эмальер повторяет многократно. Эмаль расписная (живописная) – на лицевой стороне эмалевой краской насыщенного цвета прописывают контур изображения и его детали. Поскольку эмаль накладывается фрагментами, то обжиг делают по 10–15 раз, учитывая разный уровень температуры плавления используемых эмалей. Эмаль перегородчатая – для ее изготовления берется тонкая металлическая пластина, на которой прорезают насквозь контур

будущего изображения. Затем по этому контуру напаявают тонкие металлические полоски, получая изображение из разнообразных по форме и размеру ячеек. Каждую ячейку заполняют эмалью разного цвета до верхнего края перегородок и производят обжиг эмали. Эмаль по скани (филиграни) – на металлическую поверхность напаяют растительный или геометрический орнамент из перевитой металлической проволоки, которая образует ячейки. Каждую ячейку заполняют до краев эмалью разного цвета, которая после обжига оседает и оказывается ниже сканого орнамента. Вследствие этого эмаль по скани не полируют. Эмаль выемчатая – на металлической пластине глубоко вырезается (вынимается) сюжетное или орнаментальное изображение. Получившиеся при этом углубления заполняют прозрачной или непрозрачной эмалью и производят обжиг эмали. В технике выемчатой эмали известно несколько приемов для достижения художественного эффекта. Эмаль по гравировке является разновидностью техники выемчатой эмали. Эмаль по гильошированному фону – разновидность техники эмали по гравировке. Гравировка выполняется механическим способом, с помощью специального станка. В технике эмали по гильоширу используют исключительно прозрачные эмали самой широкой цветовой гаммы. Эмаль по литью – изображение получают путём его отливки вместе с металлической пластиной–основой. Затем углубление на пластине заполняют эмалью. Эмаль по рельефу – техника, применяющаяся для художественного эмалирования по высокому рельефу, когда эмалевое покрытие повторяет форму металлического рельефного изображения, выступая как поливная глазурь.

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

Скульптура, пластика – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную, трехмерную форму. Материалы для изготовления скульптуры: металл, камень, гипс, дерево, кость, глина и др. Методы изготовления скульптуры: литье, ковка, чеканка, высекание, лепка, резьба и др. Существует два основных вида пластики: круглая скульптура и рельеф. Круглая скульптура делится на: монументальную, станковую и малых форм.

Рельеф делится на: барельеф – когда из плоскости выступает менее половины объема и горельеф – когда выступает более половины объема.

Скульптура станковая – скульптура, рассчитанная на восприятие с близкого расстояния, не связанная с архитектурной средой. К станковой скульптуре относятся: бюст, голова, торс, статуя и скульптурная группа. Скульптура малых форм – небольшие скульптурные произведения, созданные для украшения интерьера. К скульптуре малых форм относятся: настольные портретные изображения, скульптура малых форм, жанровые статуэтки, кабинетная скульптура. Скульптура монументальная – скульптура, связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей.

Эстамп – обобщенное название произведений печатной графики – оттиск с печатной формы на бумаге. Различают четыре разновидности эстампа: Выпуклая печать: ксилография (гравюра на дереве), линогравюра (гравюра на линолеуме) и гравюра на картоне. Плоская печать: автолитография, хромолитография, альграфия и монотипия. Глубокая печать: резцовая гравюра (гравюра на металле) и разновидности офорта: меццо–тинто, пунктир, сухая игла, акватинта, резерваж, лавис, мягкий лак, карандашная манера. Трафаретная печать: шелкография.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ДИЗАЙНЕРА

Аналоги или аналоговые цвета – схемы аналоговых цветов используют цвета, которые стоят рядом друг с другом в цветовом круге. Обычно они хорошо смотрятся вместе и создают спокойный и комфортный дизайн.

Белое пространство – белое пространство, еще известно как *negative space*, – та область дизайнерского решения, которая остается пустой. Пространство между графическими элементами, образами и всем остальным на странице. Не смотря на то, что обычно это называют белым пространством, на самом деле оно может быть любого цвета. Хороший пример белого пространства – домашняя страница Google. Все практически состоит из белого цвета, чтобы пользователи могли сконцентрироваться на строке поиска.

Брендинг – название, логотип, брендовый символ для бизнеса – почти как имя для человека. Определенный стиль компании подчеркивает ее уникальность и позволяет отличить от других.

Брендовый символ – обычно брендовый символ не содержит имени компании. Для репрезентации компания использует символ или значок. Так же, как и логотип, позволяет идентифицировать продукцию.

Вектор – векторные изображения состоят из пикселей, линий и кривых. Это означает, что изображение может масштабироваться без потери качества. В отличие от растровых векторные изображения при масштабировании не

размываются. Лучше всего делать логотипы и различные брендовые знаки в виде векторного изображения. Тогда не придется каждый раз отрисовывать их заново при подготовке макета новой величины.

Blur – Блур делает картинку неясной, размытой. Отличная идея – использовать эффект блюра, когда вы собираетесь наложить на изображение текстовый слой. Текст и какие–нибудь детали картинки могут образовывать между собой конкурентные отношения, блюр избавляет от этой ситуации и сделает текст более читаемым.

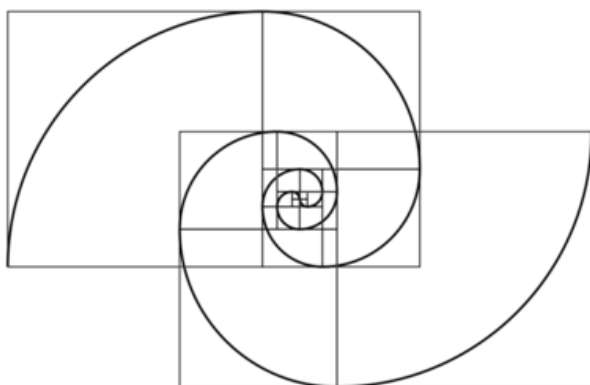
Градиент – это постепенное изменение цвета в другой цвет (например, зеленый плавно переходит в синий) или плавный уход цвета в прозрачность. Есть 2 типа градиента: линейный и радиальный. На изображениях градиент может помочь сделать объект более реалистичными. Например, создать эффект подсветки.

Дизайн (англ. design инженер–конструктор, от лат. designare отмерять) – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством.

Дизайн – творческий метод, процесс и результат художественно–технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека, как утилитарным, так и эстетическим. Дизайн – искусство компоновки, стилистики и украшения.

Дизайнер – человек, занимающийся художественно–технической деятельностью в рамках какой–либо из отраслей дизайна (в том числе архитектора, проектировщика, иллюстратора, дизайнера плакатной и прочей рекламной графики, веб–дизайнера).

Золотое сечение – золотым сечением называют соотношение двух величин, когда в результате деления большего на меньшее получается число 1,618. Пользуясь правилом золотого сечения, вы можете сделать ваши картинки удобными для восприятия глаза. Задать то, как зритель будет путешествовать взглядом по изображению – от более свободного пространства к насыщенной части.

Иконка – картинки, которые используются для репрезентации какого-либо объекта или действия. Например, изображение ручки может представлять процесс написания чего-либо или просто саму ручку как объект. Иконки могут быть использованы для создания брендового знака. Они не обязательно должны соотноситься с тем, что делает ваша компания, но должны давать ощущение, которое вы хотите передать клиенту. Иконки могут помочь сэкономить место при создании сайта компании. Вместо громоздких слов или текстов достаточно поместить одно изображение. Однако, когда используете иконические изображения, тщательно продумайте, что именно вы хотите представить и насколько это понятно для вашей аудитории.

Кадрирование – когда вы обрезаете изображение, вы отбрасываете ненужную часть картинки. Кадрирование позволяет изменить акцент или направление изображения.

Контраст – контраст возникает, когда 2 элемента на странице выглядят по-разному. Это могут быть разные цвета у текста и фона или темные и светлые тона картинок. Одна из главных причин использования контраста в дизайне – привлечение внимания.

Комплементарность или комплементарные цвета – называются цвета, которые находятся друг напротив друга в цветовом круге (например, красный и зеленый). Цвета, расположенные на противоположных точках круга позволяют «играть» с контрастностью и выделением необходимых объектов.

Логотип – это специально разработанная, стилизованная и сокращенная форма названия предприятия или фирмы, желательна в оригинальном начертании.

Логотип – имя компании, которое выполнено в уникальном дизайне для использования бизнеса. Любой компании необходимо оформлять имя в виде логотипа, чтобы покупатель мог легко и быстро идентифицировать продукцию.

D&G
DOLCE & GABBANA

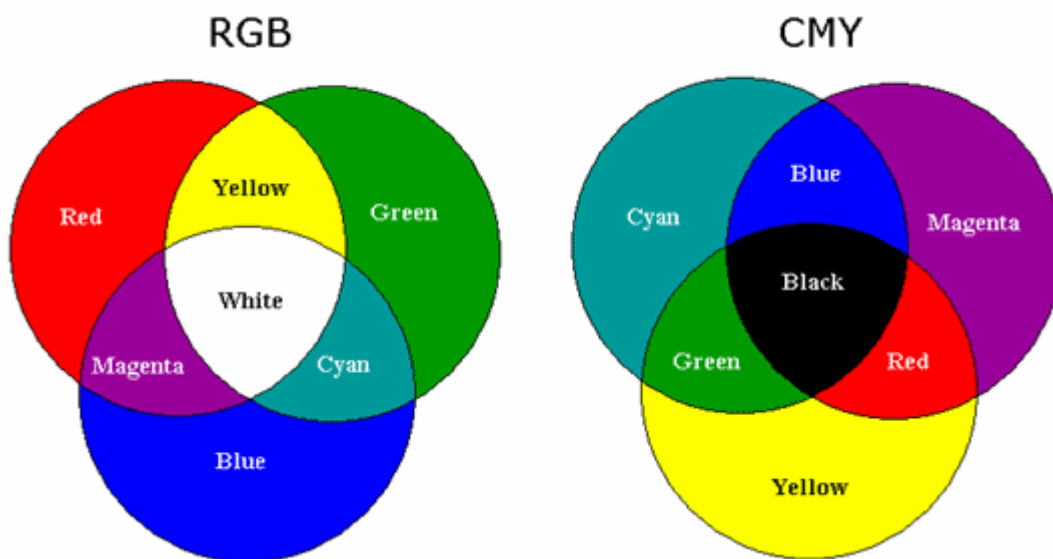
Макет – объемное изображение, которое дает сведения о пространственной структуре, размерах, пропорциях, топологии поверхностей, цветофактурном решении и других особенностях изделия.

Масштаб в дизайне – это соотношение размера одного объекта с размерами другого. Два элемента одного размера могут выглядеть равнозначными, а вот элементы заметно разных размеров будут выглядеть по-разному. Когда помещаете рядом какие-либо элементы дизайна, думайте о том, как можно использовать масштаб для помощи в иллюстрации значений внутри целой картинке. Например, большой круг будет выглядеть более влиятельно и важно, чем тот, что поменьше.

Монохромность – термин «монохромность» используется для описания дизайна или фотографий, которые сделаны в одном цвете или разных оттенках одного цвета. Прием часто используется для приданию изображению эффекта старины.

RGB – цветовая модель, в которой основными являются красный, зеленый и синий цвета. Они смешиваются разными способами для воспроизведения широкого спектра цветов. В рамках данной цветовой модели считается, что смешение цветов приводит в итоге к белому цвету. Поскольку RGB–модель используется для изображения на экране компьютеров и другой техники, в цветах учитывается подсветка экрана.

HEX – модель, состоящая из 6 цветов, которую используют в HTML, CSS и в дизайне приложений программного обеспечения для репрезентации цветов.

СМУК – цветовая модель, которая используется для печати. Цвета СМУК изначально более светлые, чем получаемые при смешении цвета. Чем больше смешений, тем темнее получаемый цвет. Основой являются желтый, пурпурный, голубой и черный, смешение которых приводит к созданию новых цветов. Зачем нужна модель СМУК? Модель RGB создана для цифровых

экранов и при печати теряется яркость. Была необходима модель, которая будет сохранять цвета при печати.

Оттенок – вариант цвета. Оттенки создаются при помощи добавления белого к любому цветовому тону в цветовом круге. Осветление и уменьшение тона делают цвет менее интенсивным. Насыщенные тона позволяют выделить главное. Использование оттенков делает объекты визуально мягче и легче.

Палетка – цветовая палетка – набор цветов, которые могут быть использованы для всех иллюстраций или дизайнерских работ, что презентуют ваш бренд. Выбранные цвета должны гармонично соотноситься с каждым другим.

Плоский дизайн – Минималистический подход, который фокусируется на простоте и практичности. Как правило, такой дизайн характеризуется наличием большого свободного пространства на картинке, четкими контурами, яркими цветами и двумерными иллюстрациями. Плоский (или флэт) дизайн достаточно популярен. Он придает изображению ощущение легкости и трендовости. Подходит для привлечения молодой аудитории. Однако есть существенный минус в использовании плоского дизайна на сайтах – не всегда очевидно, какие объекты являются кликабельными, а какие нет.

Правило третей – представьте, что на вашем изображении нарисована сетка, которая своими линиями делит изображение на 3 равных части. Чтобы картинки выглядели визуально лучше, размещайте объекты на линиях и точках их пересечения. Горизонт лучше всего размещать на одной из направляющих. Точки сетки, в которых пересекаются направляющие, используйте как целевые места вашего дизайна.

Прозрачность/непрозрачность – позволяет сделать некоторые элементы дизайна прозрачными. Чем меньше уровень непрозрачности, тем более

прозрачным выходит элемент. Например, 100% непрозрачность означает объект в обычном виде. Более прозрачные объекты «веса́т» меньше. Можно выделять остальные предметы на изображении. С помощью прозрачности «играют» с оттенками цветов.

Работа с дизайном – важно учитывать, как работает каждая деталь дизайна. Яркие сопровождающие детали могут помешать восприятию главной информации. В мешанине элементов клиент не увидит вашего суперпредложения, яркий фон отвлечет внимание от полезного текста. Эстетически грамотно оформленное пространство позволит получить новых клиентов.

Разрешение – разрешение изображения определяет его качество. Как правило, чем выше разрешение, тем выше качество. В высоком разрешении изображение будет ясным и четким. В низком – картинка будет размытой, нечеткой.

Растр или растровые изображения состоят из сетки пикселей. При изменении размера изображения оно может стать размытым. Скорее всего, большинство картинок, которые вы когда-либо видели, были растровыми.

Реалистичная отрисовка объекта – когда цифровой элемент выглядит как точная копия физического предмета. Например, книжные полки в приложениях для чтения выглядят и делают то, что должны предметы в реальной жизни. Этот вид дизайна был популярен в начале 2010-х годов и до сих пор используется на некоторых ресурсах. Когда может быть полезна реалистичная отрисовка? Например, вы выставляете на сайте примеры своей продукции. Потенциальный клиент сможет оценить внешний вид, ему будет легче принять решение о покупке. Использование реалистичной отрисовки кнопок на сайте облегчит посетителям поиск «кликабельных» элементов.

Симметричная раскладка предметов – это раскладка вещей на картинке так, чтобы они были под углом 90 или 180 градусов друг к другу. Иными словами: предметы лежат параллельно или перпендикулярно друг другу. Такой прием часто используют модные издания. Он позволяет автору показать множество объектов разом, не создавая при этом визуальный перегруз. Грамотно и

аккуратно разложенные предметы делают фотографию стильной и своей эстетичностью привлекают внимание аудитории.

Соотношение сторон – имеется в виду отношение ширины к высоте фигуры, чаще всего прямоугольника (поскольку у большинства экранов ширина больше, чем высота). Записывается через математическое соотношение с помощью двух чисел, разделенных двоеточием (ширина:высота).

Стайл–гайды – набор стандартов для дизайна всего, что связано с вашим брендом, не важно идет ли речь о лэндинге, или визитках, или просто напечатанных документах. Причина для создания стайл–гайда – обеспечение полного единообразия везде, где появляется имя бренда.

Текстура – это определенный вид «поверхности» изображения. Можно сделать объект на картинке как будто выложенным из кирпича или сделанным из ткани. Текстура придает изображению объем и реалистичность, делает картинку «вкусной» и продающей.

Теплые цвета – как красный, оранжевый, желтый или вариации из этих цветов несут дружелюбный, радостный, уютный настрой.

Техническая эстетика – научная дисциплина, изучающая социально–культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной среды, создаваемой средствами производства для жизни и деятельности человека.

Товарный знак – это графически выполненное некоторое условное обозначение предприятия или продукта, изготовленного этим предприятием.

Тон – способ описания цвета. Любой цвет в цветовом круге – это тон. Красный, синий и желтый – это тона.

Триады – такая цветовая схема советует использовать цвета, которые расположены на равномерном расстоянии друг от друга на цветовом круге. Если соединить цвета точками, получится равносторонний треугольник. Как и другие способы работы с цветовым кругом, триады помогают подобрать гармонирующие друг с другом цвета.

Фирменный стиль – это комплексная система визуальной коммуникации, способствующая формированию благоприятного имиджа предприятия (фирмы), способствующая росту её репутации и известности и усиливающая эффективность ее контактов с потребителями.

Холодные цвета – такие, как синий, зеленый, фиолетовый, имеют способность успокаивать.

Цвета – подобранные цвета играют важную роль в восприятии авторского посыла. Одни цвета побуждают к действию, другие расслабляют. Отдельная сложность в подборе цвета – отличие отображения тонов на дисплеях и бумаге.

Цветовая модель Пантон – стандартизированная система подбора цветов. Каждый оттенок имеет свой номер, что упрощает процесс поиска и воспроизводства необходимого цвета.

Цветовая теория – есть 3 базовых понятия в цветовой теории: цветовые круги – дают подсказку, какие цвета лучше использовать вместе. Цветовая гармония – согласованность цветов в результате найденной их пропорциональности форм и объемов использования. Контекст того, как используются цвета, их влияние на человеческое восприятие. Понимание того, как использовать разные цвета для передачи мнения, – важная часть как дизайна, так и маркетинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <https://in.gallerix.ru/i/dic/>
2. <https://www.hudozhnik.online/blog/slovar>
3. <https://www.proza.ru/2015/01/08/1712>
4. <https://linstyle.ru/dictionary/slovar-d.html>
5. <https://www.amocrm.ru/blog/22/15023920/>
6. <https://buffer.com/library/53-design-terms-explained-for-marketers>
7. <https://www.google.com/>
8. http://blog.romashin-design.com/dictionary_designer
9. <https://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/simvolika-tsvetov>
10. <http://www.elitarium.ru/znachenie-cvet-kachestvo-svoystvo-vospriyatie-associaciya-vliyanie-chuvstvo-psihologiya-koloristika/>

Учебное издание

Минсабирова Венера Нашатовна

Цветоведение и композиция

Учебный справочник

Подписано в печать 25.03.2020

Бумага ВХИ. Печать цифровая.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура «Times».

Усл.-печ. л. 4,2.

Тираж 200. Заказ 2004/7/3

Центр оперативной печати «АБАК»

423602, г. Елабуга, ул. Пролетарская, 34

тел.: +7 (85557) 3 36 71

2020 год