

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФГАОУ
ВО КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И.
ВЕРНАДСКОГО В Г.ЯЛТА

**ВИДЫ, ФОРМЫ, ЖАНРЫ,
СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ**

*методические рекомендации
для студентов высших учебных заведений*

Составители

Оноприенко Л.П.

Брусницына О.С.

Ялта 2015

УДК 7:371.214.114

ББК 74.266:85.10

М 54

Печатается по решению научно-методического совета Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» г.Ялта

Виды, формы, жанры, стили и направления в изобразительном искусстве: методические рекомендации для студентов высших учебных заведений / Сост. Оноприенко Л.П., Брусницына О.С. – Ялта : РИО ГПА, 2015. – с.

Методическое пособие разработано для преподавателей, студентов высших учебных заведений по направлению 54.03.01 «Дизайн», 54.03.02 «ДПИ». Также программа может использоваться для студентов изучающих дисциплину «история искусств».

Рецензенты:

Максименко А.Е. – к.п.н., доцент, зав. кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна

Виноградов В.Е – к.иск., доцент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна

© Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» г.Ялта

© Л.П. Оноприенко, О.С.Брусницына 2015

Пояснительная записка

В пособии на художественном материале рассматриваются направления, стили, виды, жанры, формы изобразительного искусства – графики, живописи, архитектуры, скульптуры. Даются примеры анализа художественных произведений разных стилей и жанров. Предложены вопросы и творческие задания для самоконтроля, а так же методическое пособие снабжено списком рекомендованной литературы для более глубокого изучения предлагаемых тем.

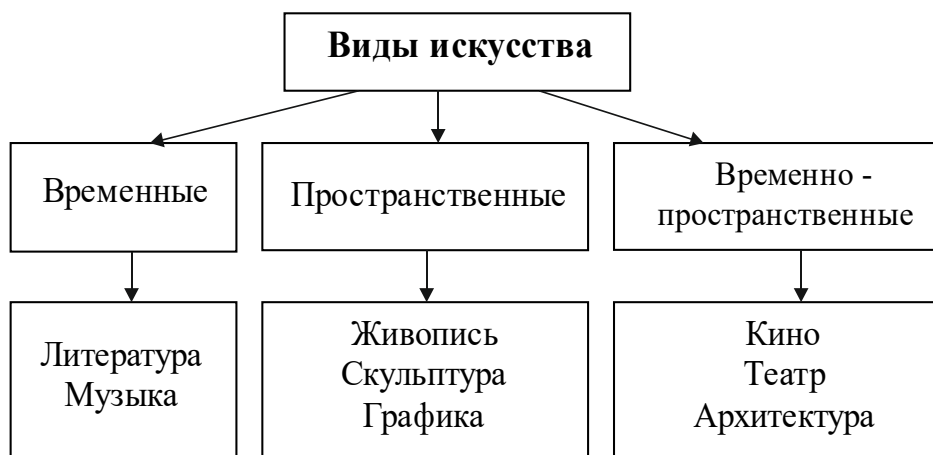
Пособие предназначено для студентов вузов эстетического профиля, а так же учащихся общеобразовательных учреждений, изучающих курс «Мировая художественная культура».

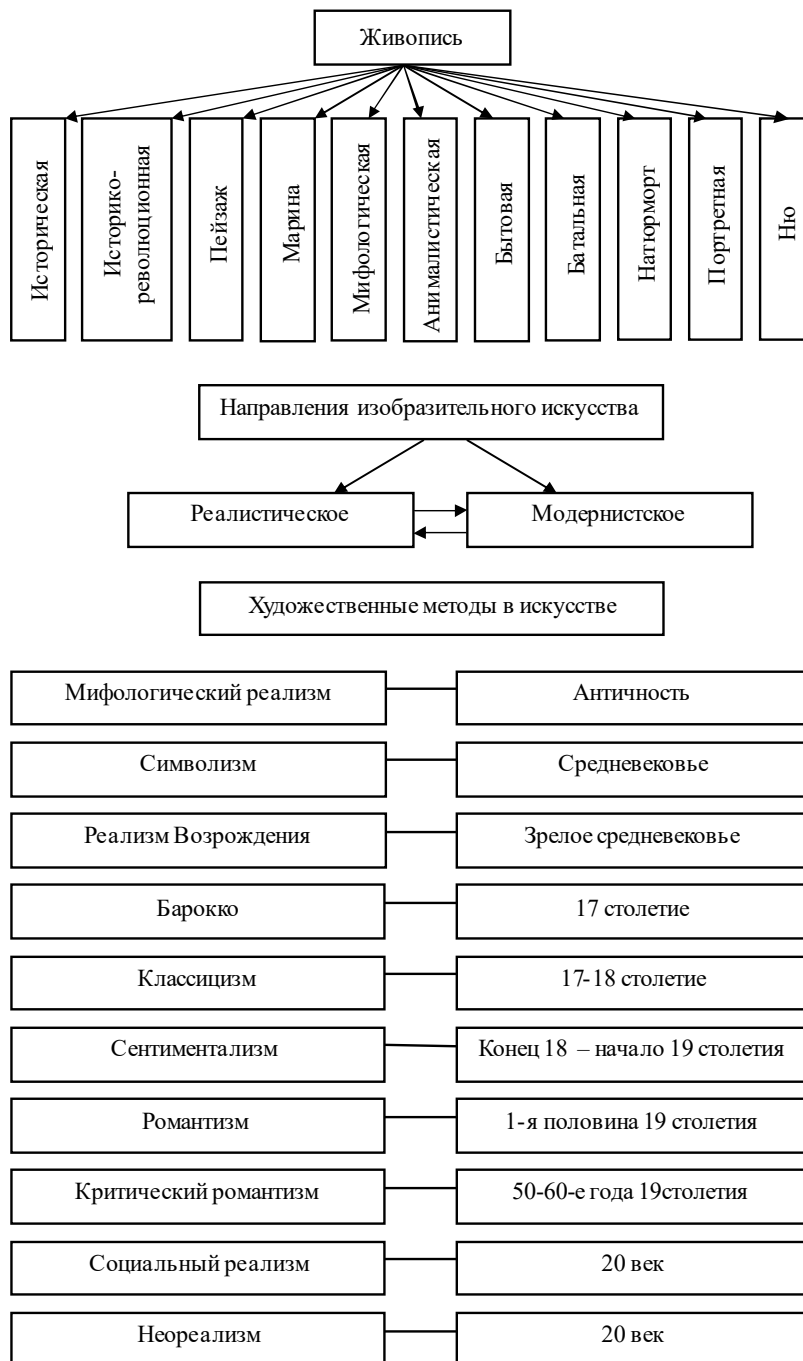
Данная методическая рекомендация предназначена для студентов факультета эстетического воспитания. Задача рекомендации - дать студентам общее представление о видах искусства и их специфике. Она служит введением к изучению истории изобразительного искусства. Все виды изобразительного искусства рассматриваются в совокупности потому, что они объединены рядом общих признаков и подчинены общим законам.

Живопись, графика, скульптура изображают окружающий мир: природу, человека, события, поэтому они называются изобразительными. Используя пластические свойства материала, художник творит особый мир, и поэтому все виды изобразительного искусства объединяются в группу пластических искусств. Но каждый из видов искусств обладает только своими чертами и средствами выражения, своим художественным языком. И понимая, какими средствами оперирует художник, создавая произведение, мы получаем невиданное богатство ощущений. Эти ощущения неповторимы, ибо графика рассказывает о мире не так, как живопись, а живопись представляет окружающий мир и человека иначе, чем скульптура. Именно в этой своеобразии состоит ценность, красота и сила искусств.

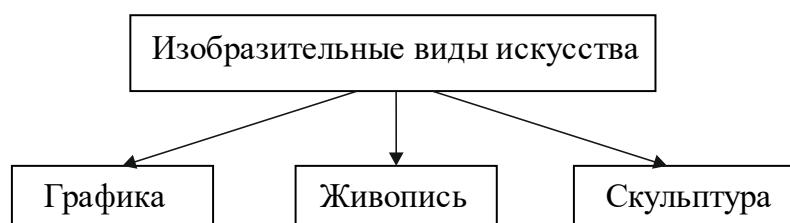
Чтобы искусство достигло своей цели, расширяло познания, волновало, радовало, надо уметь его видеть. Этому может помочь знакомство со средствами художественного выражения различных видов и жанров искусства.

Усвоив материал, этой темы, студенты должны знать: специфику изобразительных искусств, жанры, формы искусств, стили и направления. Уметь определять жанры малоизвестных произведений. Уметь использовать для анализа произведений искусствоведческую терминологию. Знать основные художественные методы в искусстве. Уметь по описанию произведения определять его основные выходные данные. Уметь установить тему произведения.

В сферу изучения искусствоведов попадают пространственные искусства, т.е. те виды, которые существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени. Пластические (пространственные) искусства подразделяются на изобразительные и не изобразительные.

Архитектура и декоративно-прикладное искусство относятся к неизобразительным. Но граница между изобразительными и неизобразительными видами проявляется в эпоху Средневековья, когда проявлялся синтез искусств и их объединительной основой.

Живопись

Живопись – «живописать» «живо» т.е. «как в жизни».

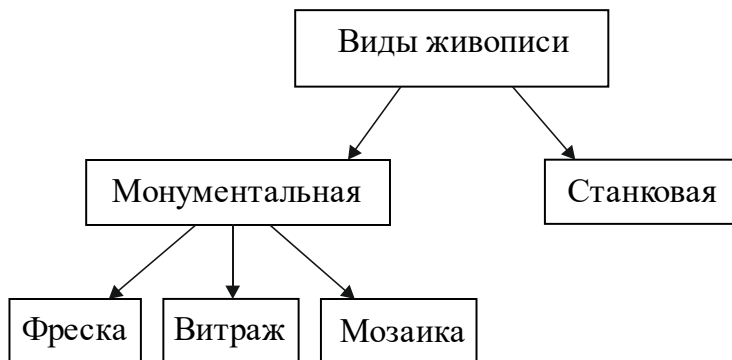
Живопись изображает окружающий нас мир посредством воспроизведения на плоскости цветными материалами. Её красочные материалы могут быть как краски (фреска, темпера), так и твердые вещества - смальта, мозаика.

Холст художник специально обрабатывает - грунтует, натягивает его на деревянный остов подрамник и устанавливает на мольберт (деревянный станок). Отсюда и название живописи станковая. Художник может передать окраску предмета однородным цветовым пятном, не имеющих цветовых оттенков - локальным цветом. Взаимодействие различных цветов называют рефлексами. Иногда художник использует валеры - соотношение различных по степени освещенности оттенков одного и того же цвета.

Цвет становится действенно-выразительным в картине тогда, когда он служит раскрытию замысла. В картине доминирует определенная цветовая гамма (светлая, темная, теплая, холодная), и вызывают чувство покоя, если это сочетание гармоничных цветов, цвета остро контрастные вызывают напряженность, драматизм.

Важным моментов в живописи служит фактура. Именно она говорит о том, как художник кладет краску. Краска может быть положена аккуратными мазками, может широкими пастозными, при этом образуется шероховатая поверхность. Существует понятие «лесировки» - это нанесение очень тонких слоев прозрачных красок поверх высохшего красочного слоя (подмалевка). Этим приемом достигается легкость, прозрачность живописи.

Живопись, исполненная плотным, непрозрачным слоем называется корпусной. Краску наносят иногда толстым слоем, слой становится заметным. Такая живопись называется пастозной.

Живопись бывает монументальной. Один из древнейших видов монументальной живописи - стенная живопись. Один из видов стенной живописи - фреска. Эта роспись, которую выполняют по сырой штукатурке. Писать надо быстро, пока не высохла штукатурка, отсюда и название от латинского «фреско» - быстро. Приступая к работе над фреской, художник создает подготовительные картоны в полный размер будущего изображения, затем прокалывают их по картону на стену, после чего пишут красками, в которые входит известь. В технике чистой фрески работали мастера Возрождения Древней Руси. Фрески античного периода полировали, поэтому их отличает блестящая поверхность. Русская фреска XVII-XVIII вв. отличается яркостью - ее прописывали вторично. Снаружи здания расписывались по сухой штукатурке - альсекко. Этой росписью работал мексиканский художник Диего Ривера.

Техника мозаики в Древней Греции, Древней Руси чаще создавалась из гальки, а в Риме - из мрамора. Византия из смальты (сплав стекла) создавала удивительные мозаики. Флорентийская мозаика создавалась из дерева и мрамора.

Античная мозаика делалась из камня прямым набором, т.е. прямо в грунт, затем полировалось.

Раннехристианская (Сан Витале в Равенне ок.547 г.) и древнерусская (София Киевская XI в.) набирались из смальты. В эпоху Возрождения делали орнаменты из шлифованных камней. Это и называлось флорентийской мозаикой. В Делались узоры из продолговатых кусков смальты, имитирующей масляную технику, в

этой технике создавались в России портреты по образцу (по образцу портрета Рокотова, Екатерины II).

В 19 в. в России появилось отделение в Академии художеств мастеров – мозаичистов (мозаики Исаакиевский собор).

В 20 веке появляется мозаика, выполняется обратным способом, т.е. на поверхность, тыльная сторона которой заливается закрепляющим раствором, удаляется и мозаика вставляется в стену.

Витраж (от латинского – стекло) зародился в позднем Средневековье. Хотя первые витражи, впоследствии забытые, появились в Древнем Египте. В современном понимании витраж появился в церкви Нотр-Дам в Шарире, 1160г. Расцвет витража приходится на 13в. Во Франции. Цветные стекла соединяются свинцовыми пластинками, которые под воздействием воздуха из белых становятся черными и производят впечатление обводки.

В период Модерна витраж возрождается (М.Врубели Рерих).

В XX веке появляется клеевой витраж, но не используется свинцовая подводка. По большим плоскостям стекла, рисуется кистью.

Витраж также относится к монументальной живописи. Чаще всего витражи (картины из стекла) использовались в средневековье.

Станковая живопись

Дата ее рождения двойная: Античность и Возрождение.

Термин «станковая» живопись – живопись, созданная на станке.

Станковая живопись – это картина имеющая свою историю. Первые художники, о которых нам известно – это Аппеллес и Протагор, живущих в IV веке до н.э.. Эти художники демонстрировали свои картины, поставленные на мольберт. К сожалению, произведений созданных античными станковистами не сохранились. Скорее всего, они выполнялись на досках восковой темперой. Возрождение станковой картины произошло в XVв. В Италии.

Станковая живопись имеет более узкое подразделение на жанры. Жанр от французского слова «вид» определяется по тому, что изображено и как

изображено. Система жанров складывается к 17-му столетию. Процесс образования жанров - это расслоение ренессансной картины на отдельные.

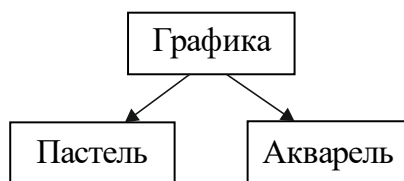
Иллюстрация

Развитие иллюстраций идет от Древнего Египта, когда создавались миниатюры (папирус «Книга мертвых» Новое царство). Затем создавались книжные орнаменты, затем появились заглавные буквы, изображения со святыми («Остроумов – Евангелие» 1057г). следующий этап – появление бытовых тем.

Только в 14-15в. В Западноевропейской культуре появляется книжная иллюстрация (Рисунки А. Боттичелли к «Божественной комедии Данте»).

Книжная графика никогда не бывает самостоятельная как станковая. Рисунок всегда должен быть связан с текстом (А. Бенуа иллюстрации к «Медному всаднику»).

К графике относятся пастель и акварель.

Пастель была изобретена в 15в. (pastello- уменьшительное от паста – тесто) («Танцовщица» Э. Дега). Пастель – это симбиоз живописи и графики. Пастель – сухой материал сыпучий, в состав которого входит сок растений, мел и клей.

Акварель – водяная краска, чуть клея, капля меда, пигмент и очень много воды (Акварели К.Брюллова). Природе акварельной техники свойственна импровизация.

Жанры изобразительного искусства

Пейзаж (от латинского слова «земля») - Рубенс, Пуссен, Лоррен и др. Мастера совершают открытия в это время, но чистый пейзаж возник не сразу. Изображение пейзажа могло долгое время существовать только под покровительством исторического жанра. Не случайно первые пейзажи называли «героическими», «классическими». Природа рассматривалась как естественный

стафаж. Но со временем многое меняется. Уже в творчестве Рейсдала появляется «чистый» пейзаж.

Марина - произведения пейзажной живописи, посвященные изображению моря. Как самостоятельный вид живописи марина сформировалась в Голландии в середине 17 века. Обусловлено это было популярностью картин на темы морских сражений, поскольку только что закончилась война за независимость Голландии.

Натюрморт.

Голландское название натюрморта «неподвижная натура впервые зафиксировано в 1650 г., но вошло в употребление только в 17 в. («Стул Ван Гога»). К натюрморту обращаются мастера самых различных художественных взглядов и направлений.

Портрет.

Человек, его внешний облик, занимаемое в обществе положение, его духовный мир и профессия - тема портрета. Художник всегда ставит перед собой задачу: показать человека под каким-то углом зрения, подчеркнуть или деловые качества, или положение в обществе, обнажить душевное состояние.

Сюжетная картина - наиболее сложный вид живописи.

Она имеет разновидности:

1. *Мифологический жанр.*
2. *Бытовой.*
3. *Исторический.*

Мифологический жанр - разновидность изобразительного искусства, черпающая сюжеты из мифологий различных народов. Важной особенностью мифологического жанра является свободная трактовка легендарных сюжетов. Он сложился еще в античную эпоху, в эпоху Ренессанса достиг расцвета.

В 19 в. мифологический жанр постепенно уступает место исторической тематике.

Бытовой жанр - область изобразительного искусства, посвященная отражению событий и сцен повседневной жизни. Как самостоятельный раздел искусства бытовой жанр оформился в основном в 17 в., хотя жанровые сценки встречались еще в Египте.

Исторический жанр - область искусства, посвященная изображению конкретных исторических событий.

Первые произведения появились еще в культуре Древнего Египта. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами.

Творческие контрольные задания

1. Прочтите анализы произведений (1, 2, 3).
2. Установите разновидности портретов.
3. Сделайте анализ цветового решения картины «Боярыня Морозова».
4. Какие виды живописи вы знаете?
5. Дайте определение композиции картины.
6. Что такое витраж?
7. Поясните, что вы понимаете, под понятием «линейная перспектива»

Творческие задания

1. Сравните произведение «Праздник Флоры» Пуссена и «Золотой век» Энгра.
2. Раскройте понятие «школа», «манера», «творческий метод».

Анализ работы 1.

В. Боровиковский «Портрет князя Куракина».

Большое вертикальное полотно, в центре, в полный рост стоит фигура князя; аксессуар парадности: мраморная колонна, тяжелый бархатный занавес с золотой бахромой, роскошная мебель, создающая торжественный фон для фигуры.

Все эти аксессуары призваны рассказывать о богатстве «бриллиантового» князя. Об этом говорит и бюст Павла I и Михайловский замок на 2-м плане. Зритель понимает, что Куракин был близок ко двору императора.

Анализ работы 2.

В.Г.Перов «Портрет писателя Достоевского».

Художник погрузил фигуру писателя в полумрак темного фона, высветив руки и лицо. Оторвать взгляд от этих стиснутых пальцев, от болезненного бледного лица, от уставших глаз с покрасневшими веками, взгляд которых как бы ушел в себя, невозможно.

Колорит скромен, почти монохромен - серый пиджак, коричневые брюки, лишь край белой рубашки оживляет гамму и еще больше акцентирует лицо писателя.

Анализ работы 3.

В.Суриков «Боярыня Морозова».

Изображает драматическое событие, произошедшее в 17 ст. Боярыня Морозова - женщина сильная духом, не отступившая от своих утверждений даже перед лицом смерти.

Суриков впервые сделал героем народ. Он заполнил весь лист людьми, объединив их вокруг боярыни Морозовой. Но эту многолюдную толпу нужно организовать, подчинить единому действию и содержанию картины. И здесь проявился талант Сурикова - композитора и Суриков - колориста.

«Замок» всей картины - Морозова. Взоры всех людей устремлены к ней. В лице каждого героя можно прочесть отношение к Морозовой. Толпа движется за санями. Художник умело показывает движение саней, расположив их по диагонали, подчеркивает движение саней и бегущий мальчик, и идущая Урусова, сестра боярыни Морозовой.

Миниатюра

«Миниатюра» от французского – киноварь.

Ее происхождение восходит к древнеегипетским временам, когда писцы употребляли краску на папирусах. В Средние Века в манускриптах монахи – художники выделяли киноварью заглавные буквы. Индийская миниатюра известна еще с XI в.

Предвосхищая станковую живопись в Европе, миниатюристы показывали красоту мира. («Часослов герцога Беррийского 1411 – 1416г. братья Лимбурги, листы Евангелия Хитрово» (14 нач.15 в. А. Рублев).

В России с конца 17 до 20 в. появились художественные промыслы в Федоскино, Палех, Мстере.

Театрально – декоративная живопись

Первые образцы такой живописи появлялась в религиозных мистериях.

В Средние века театральной сценой являлись паперти готических соборов. Только в Возрождении появились художники театра. Изобретение декораций приписывают Донато Брамоте /16в./

Первый образец театральной архитектуры Возрождения сохранилось до наших дней. Это театр Олимпико в Виченце, Андреа Палладио.

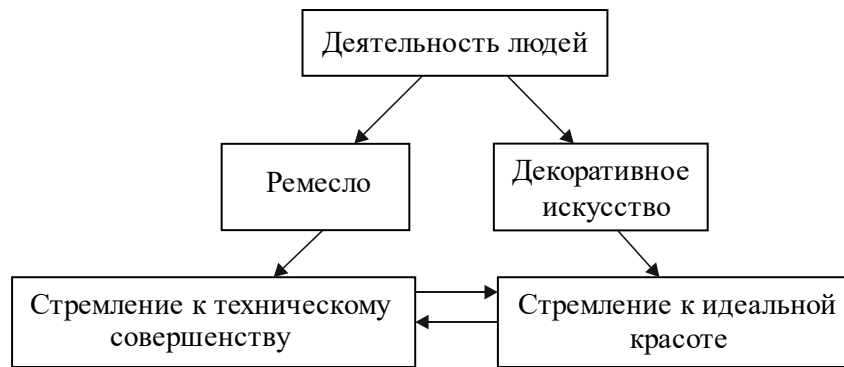
Декоративная живопись

Декоративная живопись с архитектурной средой. В древних Помпеях были найдены декоративные росписи, названные «инкрустационными «перспективно – архитектурными», «канделябрными». Один из приемов изобразительных декораций являются плафоны – роспись потолка либо сюжетная, либо воспроизводящая сложные построения архитектурных форм. Чаще всего плафонную живопись использовали в период барокко.

В 18 веке во Франции разработаны такие формы декоративной живописи, как настенные панно. Они помещались между зеркалами. Буше, автор пасторальных сцен.

Христианство оказала влияние на дальнейшее развитие культуры. Предметы, дошедшие до нас, составляют вещи, связанные с религиозным культом.

Уже к эпохе возрождения произошло дистанцирование между народным ремеслом и декоративным искусством.

Взаимное обогащение друг другом

Развитие декоративного искусства привело к созданию самостоятельных видов декоративного искусства: монументально – декоративного, театрально – декоративного и оформительского искусства.

Скульптура

Скульптура - это трехмерное изображение, имеющее реальные формы, размещенные в реальном пространстве. Скульптура - один из видов пространственных искусств, создающий объемные изображения из разных материалов.

Скульптура менее «интересный» вид искусства. В памяти у зрителя, в основном остается лишь абрис монумента, часто знакомого с детства (памятник А.Суворову, М.Козловскому).

Скульптура сосредотачивает все свои художественные средства на передаче богатства человеческого образа. Скульптура была распространена во все времена. В античные времена скульптуре принадлежала ведущая роль: Именно в период античности разработан классический идеал красоты. В искусстве готики скульптура выступала в синтезе с архитектурой и наполняла вторую духовным содержанием. Эпоха Возрождения подарила новые жанры скульптуры - свободно стоящие статуи. Впоследствии используется скульптура, как элемент оформления интерьера.

Только с конца 17 в. скульптура окончательно утверждается как вид искусства.

В 19ст. начале 20 ст. на развитие скульптуры влияют художественные течения. В 20 веке скульптура развивается в 2-х направлениях: реалистической, модернистической.

Модернистическая скульптура – это прежде всего игра, эпатаж, творческая индивидуальность.

Один из таких «художников» в России является А.Бартенев.

Произведение скульптуры создаются путем лепки в мягком материале (глине, воске, пластилине), когда художник вырезает в дереве, рубает камень, когда форма, как бы освобождается от материала. Художник лепит, валет, существует прием оттиска (тиражирование – гипсового отлива, литье из бронзы и свинца).

Лепка в мягком материале проходит на каркасе. Слово «каркас» буквально означает «скелет».

Виды скульптуры

Существуют две типа скульптуры: круглая скульптура и рельеф. Круглую скульптуру можно обойти со всех сторон, и материал обработан со всех сторон. У рельефа объем вырезан на плоской поверхности, обращен к зрителю и обработан только с одной стороны.

Барельеф («низковыпуклый») - изображение выступает над гладким фоном менее чем на половину своего объема.

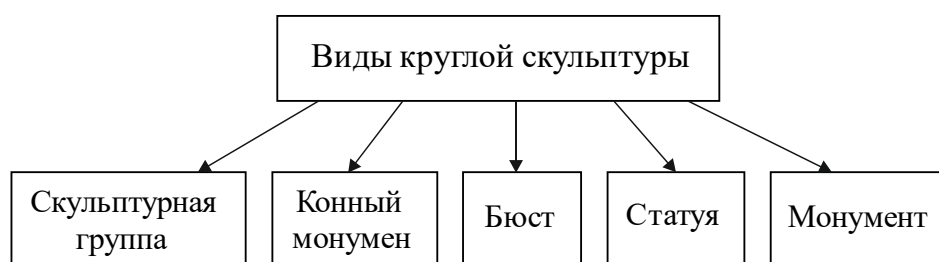
Рельеф может быть углубленным. Это например, древнеегипетские рельефы. Например, горельеф алтарь Зевса в Пергаме /180г. до н.э./

Горельеф - третий вид рельефа («выпуклый») изображение выступает на плоскости фона более чем на половину своего объема.

Очень редко встречается перспективный рельеф, где сочетаются все формы этой разновидности скульптуры: от углубленного до горельефа. Например двери баптистерия Л. Гиберти.

В Древней Руси существовал только рельеф. Круглая скульптура воспринималась на Руси языческими идолами, «болванами».

Круглая скульптура. Скульптура рассчитана на круговой осмотр. Делится на виды.

Статуи от слова «стоять». Этот вид скульптуры наибольшего развития получила в Древней Греции. Так скульптура Мирона «Дискобол», образ атлета – был представлен Поликлетом. Именно Поликлет написал первый античный теоретический трактат «канон», в котором скульптор точно рассчитал размеры частей тела исходя из роста человека как единицы измерения. «Раненая амазонка» (для храма Артемиды в Эфесе) Поликлет разработал прием контрапоста – контрастного расположения различных частей тела, не нарушая динамического целого. Перенесение центра линии тяжести фигуры на 1 ногу, с изгибом средней линии – хиазм. Открыл возможности для создания динамики, равновесия. Линией красоты – образная линия поразила универсальностью Уильяма Хогарта в трактате «Анализ красоты»

Формы скульптуры

Существуют различные формы скульптуры: монументальная, станковая и скульптура малых форм.

Монументальная скульптура

К монументальной скульптуре принадлежат памятники частным лицам - надгробия.

Мемориальная скульптура, окруженная небольшим пространство рассматривается на близком расстоянии, поэтому звучит интимно.

Мемориальная пластика. К монументально – декоративной пластике относится садово – парковая скульптура: во всех ее разновидностях: статуи, барельефы, декоративные вазы из различных материалов.

В надгробиях часто существует рядом круглая скульптура и рельеф. Портрет умершего может быть выполнен в рельефе, а аллегорические фигуры - в круглой скульптуре.

Монументально-декоративная скульптура обращается к широкой аудитории, но в ней ярче выступает чисто украшательская функция. Содержанием скульптуры могут быть понятия отвлеченные (например, добродетели) или понятия временные, пространственные (страны света, времена года и т.д.).

Монументально-декоративная скульптура может быть как круглой, так и в виде рельефа. Скульптура, устанавливаемая на улицах, среди зелени парков, бульваров и скверов, как правило, круглая.

Станковая скульптура

Станковая скульптура в отличие от монументальной в парковых ансамблях не используется. Она предназначена для закрытых помещений. Свое название получила от станка или подставки, на которую устанавливается. Станковая скульптура небольших размеров.

Одно из ведущих мест в станковой скульптуре занимает портрет. При создании портретного образа скульптор не может прибегать, как живописец и график, к каким-либо дополнительным средствам. Скульптор воспроизводит только лицо, иногда руки и часть фигуры.

Бюст.

Изображение головы человека с верхней частью торса.

Бюст может быть поплечным, погрудным, поясным. Бюст, срезанный прямыми плоскостями по плечам гермой / так в древности именовался четырехгранный каменный столб, который венчала голова бога Гермеса.

Портрет сложился не сразу. Если египетские Ка, неподвижны, то в период классики Греции лица богов бесстрастны, либо идеализированы, средневековье и

даже эпоха Возрождения почти не подарило скульптур портретов (Исключение является творчество Донателло).

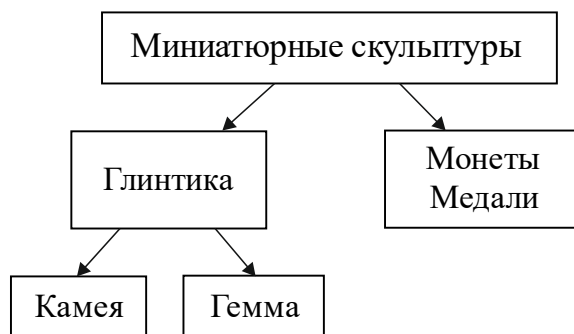
Возрождение оставило идеально возвышенные образы.

Мимолетное состояние, мгновенное состояние передают Гудон во Франции, Шубин в России.

Скульптурная группа. В античности группа воспринималась, как отдельные скульптуры. В средневековье скульптура имела

Скульптура тематическая, разнообразна по своим сюжетам и их трактовке. Ее образы могут звучать драматически, интимно-лирически, печально и радостно, быть психологическими и декоративными.

Миниатюрная скульптура

Глиптика – от французского – вырезаю.

Первые глиптики появились в Месопотамии в IV до н.э.

Печати Египта создавались в виде жука – скарабея.

В Древней Греции обработка камня стала более сложной. Часто использовался сардоникс (Камя «Гонзага»).

Римские мастера обрабатывали камни больше яркости и крепости.

Камя – выпуклый рельеф, гемма или инталия – углубленный рельеф.

Медали чаще имели круглую форму. На главной стороне аверсе изображается портрет того, в честь кого монета или медаль изготовлены, на задней стороне – реверсе изображается событие в честь которого чеканится медаль.

Расцвет медальерного искусства – период Римской Империи, эпоха Возрождения, в России – петровское время.

Одним из видов миниатюрной скульптуры являются плакетки – небольшие металлические, деревянные, керамические и другие пластинки самой разнообразной формы с рельефным

Анализ произведения (пример)

Памятник Минину и Пожарскому.

Главный смысловой и сюжетный мотив памятника - призыв к защите отечества от иноземных захватчиков, призыв к действию, с которым Минин обратился к Пожарскому. Для его выражения скульптор нашел убедительный образ, умело расположив 2 фигуры в пространстве и связав их между собой. Эта была трудная задача, но Мартос с ней блестяще справился.

Минин стоит и обращается к сидящему рядом с ним Пожарскому. Правая рука Минина поднята в широком призывном жесте. Этот жест многозначен. Он указывает на Кремль, на сердце России. Но вместе с тем он указывает и вверх, на небо, как бы взывая к справедливости. Жест так широк и всеобъемлющ, что кажется, Минин обращается ко всему народу. Фигура Минина мужественна и энергична.

Задания для самоконтроля

1. Какой формы данное произведение - памятник «Минину и Пожарскому».
2. Укажите материал, из которого создана скульптура.
3. Определите жанр скульптуры памятника «Минину и Пожарскому».

Сравнительный анализ произведений (пример)

«Портрет Люция Цецилия Юкунда» и «Портрет Каракаллы».

Детально передает особенности лица Юкунда: оттопыренные уши, искривленный рот, морщины на лице. Мастер обрабатывает лицо, в основном объемно, замечая все его подробности, создавая острую портретную характеристику модели. Скульптор сумел передать по чертам лица, значительность личности Юкунда.

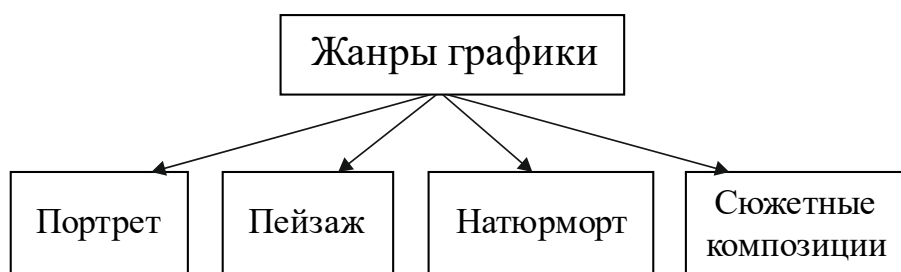
Лицо Каракаллы не так интересно, но глубокая моделировка, глубокие впадины передают напряженное состояние, подчеркивают жестокость изображаемого, создают образ деспота Древнего Рима. В портрете Юкунда пластические впадины точно соответствуют впадинам лица модели, в портрете Каракаллы играют образную роль, передают характер модели. Сравним, как создают эти 2 скульптура волосы. В портрете Юкунда волосы как бы прорисованы резцом, такая моделировка называется графической. Волосы Каракаллы моделированы объемно.

Графика

Слово графика происходит от греческого «рисую». Основанием для графики является, как правило, бумага. На нее наносится изображение карандашом, тушью, углем, сангиной, т.е. такими техническими средствами, которые воспроизводят не цвет, а линию или однотонное письмо.

Специфическое средство выразительности в графике - однотонный рисунок. Иногда в графике используется цвет: рисунок подкрашивается цветными карандашами. Чаще всего цвет применяется в литографии. Есть станковые произведения графики, они имеют самостоятельное значение, есть произведения, тесно связанные с литературным текстом. Станковой графике свойственны те же жанры, что и станковой живописи.

Жанры графики.

Эстамп (от французского «штамповать») - это оттиск на бумаге. Материалом для печатной графики служит специальный камень. Эстампы печатаются с форм, на которых изображение награвировано - это гравюра. Материалом для печатной

формы гравюр служит дерево, линолеум (линогравюра), металл - медь, цинк (офорт).

Гравюра от французского – «вырезать». Гравюра - раздел графики, произведения исполненные посредством печатанья с гравированной доски.

Если работа целиком, включая всю обработку доски, исполнена самим художником, она называется оригинальной. С 15 века в Европе появляются репродукционные гравюры.

Разновидности гравюрной техники различаются по способам гравирования. Нанесение на доску мелких углублений при помощи химических средств, металлических инструментов – резцовая гравюра, сухая игла, офорт.

Материалы для изготовления гравюр – металл (медь, цинк, сталь), дерево (самшит, пальмовое, грушевое и др.) гравюра может быть выпуклой или углубленной. Когда углубления на доске соответствует.

Графика. Уникальная графика – появление личного в творчестве художника. Она зародилась как искусство для себя, т.е. в единственном экземпляре. Этим она отличается от графики печатной.

Например, иллюстрации Р.Бенуа к «Медному всаднику» А.Пушкина (техника тушь и акварель), рисунки.

В отличие от живописи, основным изобразительным средством графики является однотипный рисунок. Графика включает в себя рисунок в собственном смысле слова – во всех его разновидностях. Графика, исполняется на бумаге (иногда применяется шелк или пергамент).

Графика может быть станковая, не требующая для раскрытия содержания связи с литературным текстом, или ограниченное узким практическим назначением, книжную и журнальную, плакатную, представляющую собой массовый вид изобразительного искусства.

Графика обладает большой оперативностью. Графика имеет широкие возможности воздействия на людей.

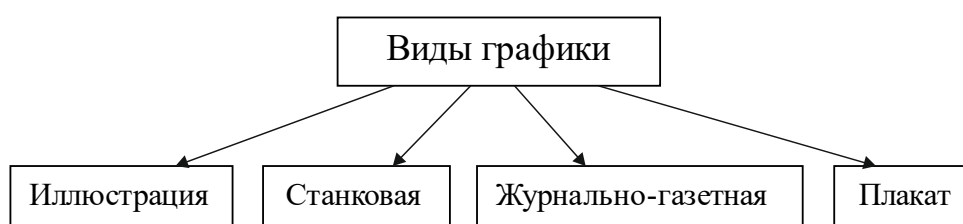
К уникальной вспомогательной графике можно отнести графический эскиз. В эскизе разрабатывается не образ, а фрагмент произведения.

«Рисуночное» своеобразие уникальной графики зависит от материала исполнения и способа их применения: линии, штриха и пятна.

Возможно использование: твердые художественные материалы, графитный карандаш, серебряный и свинцовый шрифты.

Существуют «мягкие» материалы, сыпучие, мажущиеся материалы: сангина, уголь, итальянский карандаш, мел, соус, пастель, есть «мокрые», на основе воды: тушь, акварель, чернила и т.д.

Графическое произведение имеет разные основы воспроизведения: с натуры, по памяти и по воображению.

Анализ произведения

М. Добужинского «Исаакий в метель»

В произведении М. Добужинского «Исаакий в метель» образ морозного, заснеженного города строится, с одной стороны, на динамике штрихов, с другой - на полутонах. Штрихи ложатся в одном направлении справа налево, сверху вниз и, пересекая лист по диагонали, как бы стремительно падают. То сгущаясь, то расступаясь и высвобождая место белым просветам, они дают полную иллюзию серого беспросветного зимнего неба, по которому сильные порывы ветра гонят тяжелые тучи. Хлопья снега ударяют о стены и колонны Исаакиевского собора.

Задание для самоконтроля

1. Укажите вид графики данного произведения.
2. Что означает термин «эстамп»?

Анализ произведения

Рембрандт «Мостик Сикса».

Весь лист пронизан светлым, умиротворенным настроением. Его создают линии, то плавные, то изогнутые. Стремителен бег иглы. Нарочито незаконченно очерчены деревья у мостика, парус лодки. Рембрандт немногими линиями сумел передать низкий горизонт, большое небо, каналы. Во всем царит спокойствие, тишина.

Задания для самоконтроля

1. Укажите жанр и вид графики предлагаемого произведения.
2. Какой материал использует мастер для гравюры?
3. В отличие от гравюры на дереве, офорт - это разновидность не высокой, а глубокой печати. Приведите примеры офорта и гравюры.

Творческие контрольные задания

1. Из предложенных примеров найти зарисовки, наброски, станковую композицию, самостоятельный этюд.

а) И.Босх «Дерево – человек в пейзаже» /1503-1504/ рисунок.

б) Рисунок Рубенс «Марс и Венера» /1606-1608/

в) «Портрет Барбары Дюрер».

г) Головы Апостолов «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи

2. Привести примеры карандашных рисунков в русском искусстве.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое графика?
2. Что такое уникальная графика? (Пояснить)
3. Чем отличается уникальная графика от тиражной?

4. Почему акварель и пастель относятся к «пограничным» техникам между графикой и живописью?
5. Что такое вспомогательная графика?

Архитектура

Один из пластических видов искусства - архитектура. Создавалась архитектура на основе 3-х основных требований, сформулированных римским зодчим Витрувием в трактате «Десять книг об архитектуре»: это целесообразность, прочность и красота.

Главная отличительная особенность архитектуры - она создает реальное пространство. Если для живописи определяющим является цвет, для скульптуры - объем, то для архитектуры пространство. Пространство ограничивается конструктивными формами (несущие опоры, покрытия, ограждения). Архитектура, также как и другие виды, использует различные материалы.

Эти формы образуют объем здания. Пространство и объем здания неразрывно связаны между собой. Внешние формы здания зависят от характера его пространства интерьера - и во многом им определяются.

В создании пространственно-объемной архитектурной формы принимают участие, как и в других видах искусства, такие художественные средства, как ритм, симметрия, ассиметрия, нюанс, контраст, соотношение частей.

Ритм закономерное повторение однородных элементов.

Симметрия - одинаковое расположение равных частей по отношению к оси здания - очень действенное средство организации архитектурных форм, вносящие упорядоченность, статичность, покой.

Ассиметрия противоположна симметрии; она сообщает композиции гибкость, динамичность.

Определенные соотношения всех объемных геометрических элементов, всех частей архитектурного сооружения составляют пропорции.

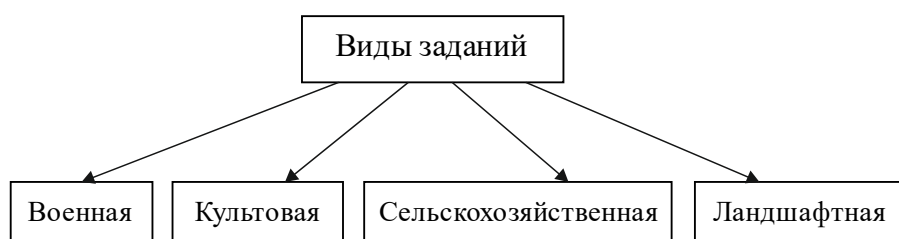
Контраст - соотношение резко противоположных признаков. Контраст подчеркивает, заостряет формы, способствует ощущению динамичности.

Большое значение для архитектурного образа имеет силуэт, связь с окружающей средой.

Наконец играет большую роль в создании идейно-художественного архитектурного образа синтез всех видов искусств.

Архитектура является порождением своей эпохи. В архитектуре отражается социальный строй, уровень развития, быт, обычаи людей, философия, этические идеалы данного времени. Каждая историческая эпоха рождает свой стиль, который пронизывает все искусства. Но в рамках одного стиля ярко дают себя знать черты национальные, а в каждом отдельном произведении архитектуры - черты индивидуального почерка его создателя.

Каждая историческая эпоха создала свои виды зданий.

Проектирование, изучение их развития входит в задачу особой отрасли архитектурной деятельности, называемой градостроительство.

Особенность архитектуры, как вида искусства, в отличие от живописи, скульптуры графики, не изображает натуру.

Архитектура – это скорее создание художественного образа, идеи. В Греции все постройки создавались на основе теории. Мера всех вещей для греков – человек. Так даже вазам давали названия человеческих органов: ножка, тулово, ручки, шейка и т.д.

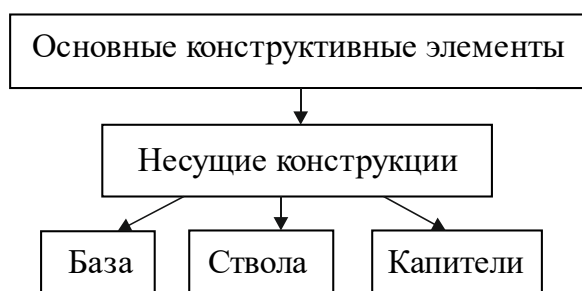
Со скульптурой и живописью архитектуру объединяет архитектоника формы, т.е. основной принцип построения композиции: соотношение несомых и несущих элементов.

Античный мастер учитывал все, чтобы постройка не подавляла человека.

Готический собор всегда стремится ввысь, к Богу. Высокие стрельчатые окна, тонкие колонки, хрупкие капители. В таком храме человек ощущает свою малость. Сам художественный образ собора создает ощущение величия. Помогает созданию этого образа скульптура: бестелесные фигуры, изогнутые линии, одежды героев, драматические сценки о Деве Марии и Христе.

Более поздняя архитектура – барокко, также, как и готическая, создается в связи с другими видами искусства. /Барромини, Бернини/

Иногда различные стили мирно уживаются в едином комплексе. Дворцовая площадь в Петербурге, на ней барочный зимний дворец Ф.Б.Растрелли со сложной, многогранной архитектурой, филенками, картушами, статуями здания Главного штаба Карло Росси отличается спокойствием, симметрией украшенной единой скульптурной группой в стиле классицизм.

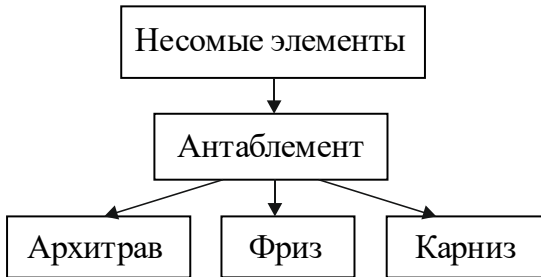
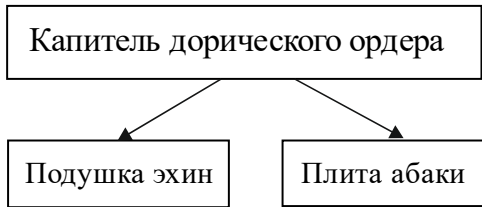

Три системы конструктивных отношений, которые в истории архитектуры называются ордерами.

У греческой колонны дорического ордера, нет базы, ставится на верхнюю ступеньку (стилобат) ступенчатый подъем к храму – стереобат.

Ствол колонны разделен вертикальными желобками каннелюрами. Капитель – верхняя часть колонны.

Венчает антаблемент двухскатная крыша, образующая фронто́н. По углам фронтона и над его самой высокой точкой помещались акротерии – декоративные украшения в виде пальметт или аканта, фигур.

Колонну украшали утолщение – энтазис. Это делалось с той целью исправления оптических искажений, возникающих при восприятии частей здания простым глазом.

Ионический ордер более изящный, чем дорический, капитель представляет 2 валюты. Колонна имеет базу, а не стоит прямо на стилобате. Ствол колонны имеет каннелюры (храм Артемиды в Эфесе).

Коринфский ордер отличается капителью и напоминает корзину аканта (репейника).

Антаблемент коринфского ордера богаче, чем ионического.

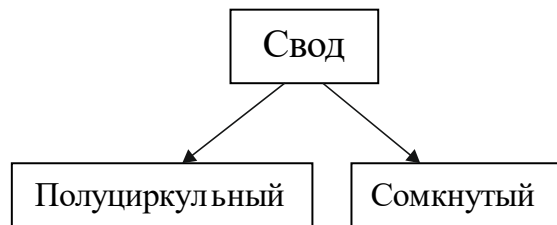
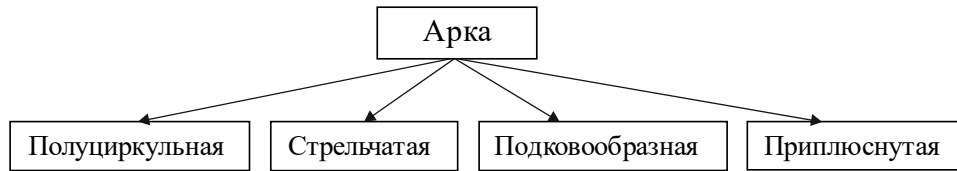
Римляне создали тосканский ордер – на колонне отсутствуют каннелюры, но есть база, это измененный дорический ордер.

Композитный ордер – есть ионические валюты сочетаются с коринфским акантом.

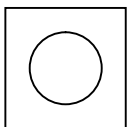
Импостная капитель имеет форму куба или опрокинутой пирамиды, возникла, когда римляне от горизонтального антаблемента перешли к системе арок.

В барокко колонна изменяет сам ствол колонны: они могли быть витыми (Бернини).

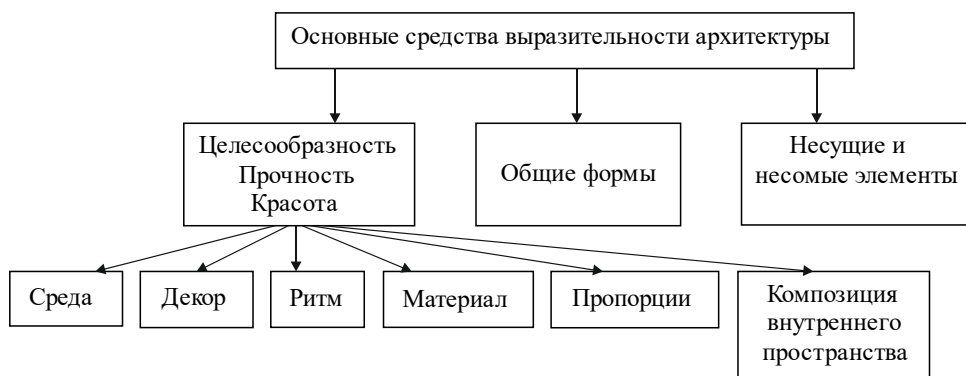
Римская архитектура организовала пространство, приходит на смену колонна арка и свод. Арка была использована в период античности. Возрождения, классицизма. Арка самая простая – полуциркулярная, в период готики – арки стрельчатые, в странах востока – подковообразная, в английской культуре – приплюснутая арка, так называемая «арка Тюдоров».

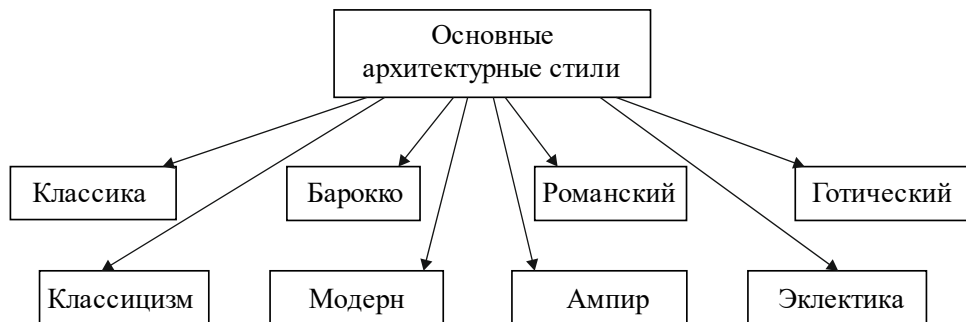

Купол обычно венчает здание круглое и четырехугольное

- паруса – переход от квадратного плана к круглому.

Стиль в архитектуре - общность средств выразительности в разных видах искусства.

Стиль в архитектуре это исторически сложившаяся общность приемов организации пространств, образно – композиционных средств, выражающие эстетические предпочтения своего времени.

Анализ работы

В.Баженов. Дом Пашкова.

Дом стоит на зеленом холме, как на пьедестале. Его трехчастная композиция, состоящая из центрального трехэтажного корпуса и двухэтажных боковых флигелей, соединенных между собой одноэтажными закрытыми галереями. Мотив четырех колонных портиков центрального корпуса и флигеля, равномерный ритм больших окон первых этажей и галерей, а также последовательная устремленность всей композиции вверх, ее пирамидальность объединяют все части здания в единое целое.

Стены расчленены тонкими пилястрами с такими же пышными капителями. По обе стороны колоннады стоят статуи, над карнизом проходит пояс декоративных ваз. Бельведер украшают спаренные колонки с ионическими капителями. От ворот расходятся под углом стены с ложными аркадами внутренней ограды, которые замыкают пространство и способствуют объединению фасада дома, ворот и двора.

Задания для самоконтроля

1. Что такое пилястры?
2. Что такое ритм в архитектуре?
3. К какому типу архитектуры относятся курганы?

4. Приведите примеры архитектурных сооружений в Крыму (различные стили).
5. Определение архитектуры как искусства.
6. В чем заключается «двуединая» природа архитектуры?
7. Какие виды архитектуры вы знаете?
8. Зарисуйте 3 основных разновидности ордеров.
9. Основные элементы ордерной системы?
10. Что такое арка и свод?
11. Петропавловская крепость комплекс или ансамбль? Обоснуйте.
12. Архитектурные стили.

Творческие задания

1. Сравните произведение классицизма и барокко.
2. Расскажите о синтезе видов искусства в Казанском соборе.
3. Расскажите о ансамбле Зимнего дворца.

Художественный стиль

Стиль охватывает целые исторические периоды, и охватывает все виды искусства. Стиль скорее определяется не художником, а зрителем.

Каждый стиль появляется в определенную эпоху, но не имеет конкретных дат возникновения, но в одну и ту же эпоху может существовать несколько стилей, даже идейно не совпадающие (барокко, классицизм).

Все стили взаимодействуют друг с другом. С 19 в. идет распад главных исторических стилей.

Русское искусство всегда проявляло интерес к европейским стилям, но не всегда стили искусства западной Европы использовались.

Каждая эпоха создает свою форму с национальным характером.

Характеристика стилей.

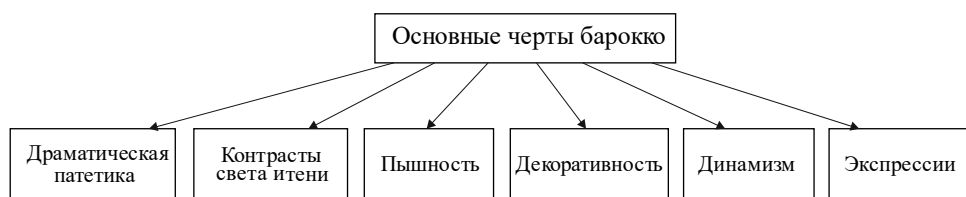
Классика от латинского – первоклассный. Стиль античности.

Классицизм – стиль 17 – первой половины 19в, обратившемуся к античному наследию. Классицизм становился в 2 этапа. Появился в 17в. во Франции. В 18в. эпоху Просвещения. Соответственно эстетика классицизма установила строгую иерархию жанров. Для архитектуры классицизма свойственна строгость формы, ясность пространственного решения, геометризм интерьеров, мягкость цветов и лаконизм внешней и внутренней отделки сооружений.

Для живописи и скульптуры также характерна четкая разграниченность планов, перспектива.

Основным элементом картины становится линия и светотень. Для каждого из планов выбирается свой цвет: коричневый - для ближнего, зеленый – для среднего, голубой – для дальнего. Один из представителей классицизма был французский художник И. Пуссен.

Барокко. Искусство барокко зарождалось на идеи о сложности и несовершенстве мира. Главной задачей искусства стало отражение внутреннего мира человека, раскрытие его чувств, переживаний.

Барокко зародилось в 17в. – это образования европейских государств, поэтому для искусства барокко характерны грандиозность. Постройки украшались причудливыми фасадами, интерьеры приобретали разнообразные формы, украшались скульптурой, лепниной, зеркалами, росписями, расширяющие размеры помещений в каждой стране барокко имело свои особенности.

Например в Нидерландах (П.Рубенс) – это преобладание мифологических сюжетов, они полны экспрессии и внешней броскостью, некоторой перегруженностью и яркостью. В Италии – сложные плафоны, картины являлись

словно продолжением стены (Пьетро ди Кортони). Франция подарила уникальные дворцовые интерьеры. Барокко интерьеров постепенно перерождается в «большой стиль».

Русское барокко в Русской культуре проявляется в 18в. Широкие лестницы, многоярусные колонны. Пышное, перегруженное деталями.

Рококо – стилистическое направление, появившееся в 18в. во Франции. Название происходит от слова раковина, большинство украшений напоминали раковину. Рококо призвано украшать.

Игривый, легкий, прихотливый, изящный. Украшение – это гирлянды цветов, плодов, раковин. Ассиметрия, изогнутые линии маскируют конструкцию здания, украшаются в стиле рококо мебель, утварь: хрупкие, изысканные.

В живописи рококо основывается на мифологических мотивах, трактованных фривольно, основная тематика «галантные сцены» (Ф.Буше, Ватто, Фрагонар).

Романский стиль

Стиль зародившийся в 10 по 12 в.в. в странах Западной Европы. Связан стиль с утверждением христианства.

Формирование этого стиля связано с архитектурой (монастырские и замковые комплексы).

Для романских построек характерно сочетание ясного силуэта и лаконичности наружной отделки.

Массивные стены, узкие проемы окон, углубленные порталы.

Главным элементом комплекса становится башня. Вокруг нее располагались отдельные постройки из простых геометрических форм: кубов, призм, цилиндров.

Средством оформления была настенная живопись и рельефы.

Романтизм

Направление, которое появилось в 20-30е годы XIX века. Под влиянием литературы (впервые проявился в литературе). Романтическое искусство – это, прежде всего, обращение к внутреннему миру человека. Романтизм ярче всего проявился в живописи и графике (Делакруа, Жерико, Кипренский, Д.Констебль, Тернер, Ф.Рунге, А.Орловский)

Готика – стиль западноевропейского искусства второй половины 12-15в.в. Наибольшее развитие получило

Символизм – направление в искусстве, возникшее во французской живописи в 60-е годы 13 в.

Его часто рассматривают как синоним понятий «декаданс», «ар нуво». Однако при внешнем сходстве этих явлений они отличаются по воздействию на культуру своего времени.

Символизм зародился в литературе.

Представители символизма группа «Наби-Энсор» в Бельгии, Мунк в Норвегии, Сегантини в Италии. Для их живописи характерно воплощение конкретных сюжетов в условных формах.

Ранними представителями символизма были французские художники П.Пювис де Шаванн, Г.Моро.

Очень ярко правился символизм в русской культуре («Мир искусства», «Голубая роза»).

Импрессионизм

Зародился стиль импрессионизм в 70е годы 19 века в Европе. Стал антиподом академической живописи. Вместо спокойной цветовой палитры приходит техника письма мазками, отдельными цветовыми пятнами. Главным становится сила первого «впечатления», особая палитра красок, позволяющая передать игру освещения. Среди представителей импрессионизма К.Моне, О.Ренуар, К.Писарро. именно картина «Впечатление» К.Моне.

Импрессионизм стал первым течением нового направления, получившего название модернизм.

Модернизм Художественное течение возникло в конце 19в. нач.20ст.

Модернизм отличается поиском новых изобразительных приемов. Вместо прямой изобретательности пришло геометрическое видение мира, ломаные линии и разнообразные фигуры стали отражать сложный мир.

Супрематизм (наивысший) Представитель: Казимир Малевич.

Наивысшим воплощением идей динамического супрематизма явился «Черный квадрат», «Черный квадрат» - конец искусства. Простой черный квадрат,

написанный на белом фоне, стал самым радикальным проявлением в живописи абстракционизма.

Кубизм - авангардное направление, зародившиеся в нач.20в.

Художники используют геометризованные условные формы, стремясь «раздробить» реальные объекты.

Кубисты детально прорабатывали объемы и плоскости, при этом цветовое решение оставлялось желать лучшего. Художники – кубисты отказались от передачи действительности при помощи линейной перспективы и цветовоздушной среды, создавая особые художественные эффекты. Один и тот же предмет изображался с разных точек зрения.

Основные цвета композиций – охра, серый, коричневый, черный.

Представители – П.Пикассо, Ж.Брак, Альтман, Летунов.

Фовизм - направление появилось во Франции в конце 19 нач. 20 ст. Картины полны энергии и страсти. Отличает живопись динамичностью мазка, стремление к эмоциональной силе, яркий колорит, контрастность цветов, локальные цвета.

Свойственно также резкое обобщение пространства, объема, рисунка, сведение формы к простым очертаниям, отказ от светотеневой и линейной перспективы.

Представители: А. Матис, Андре Дерен.

Сюрреализм (сверхреализм) – новое направление в живописи оформившееся к 1920г. во Франции.

Отличительная особенность использование иллюзий и парадоксальных сочетаний форм (мягкое затвердевает, твердое течет) – это сочетание сна и реальности.

Представители: С.Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт.

Модерн (современный) – направление, ставшее популярным ко 2-й половине 19 нач. 20ст.

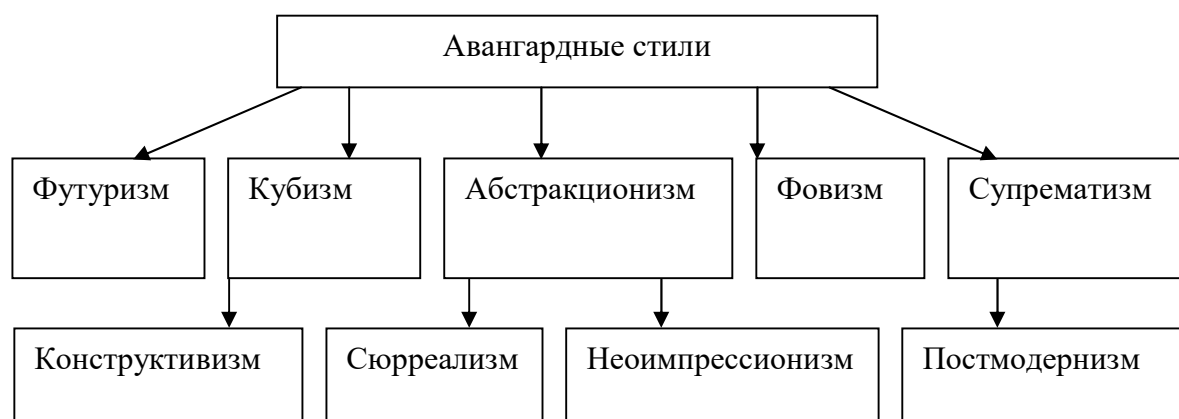
Отличительные особенности: отказ от прямых линий, углов в пользу «природных» линий, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства. Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.

Представители: М.Врубель, А.Бенуа, Альфонс Муха, Николай Рерих.

Стили модернистического направления

Главным направлением 19 века раскрытым в 20 веке является авангардизм. Авангард в переводе с французского обозначает «передовой отряд». Так условно называют все арт-течения, направления, школы, творчество отдельных художников. Художники авангардисты отрицают традиции и ищут новые формы выражения.

Основными чертами авангардного направления становятся попытки выразить эмоции. Через колорит, часто отсутствует в работах сюжет.

Футуризм – течение, возникшее в Италии в нач.20 ст., чуть позднее появилось в России.

Художники – футуристы на своих картинах старались запечатлеть движение, изображая, например, множество ног, колес, т.е. использование принципа симультанности (на 1 изображении накладывают все фазы движения). Любимой темой из творчества были в основном достижения современной цивилизации: машины, паровозы, аэропланы. Они добились эффекта динамичности, полета, скорости (У.Баччони).

Неоимпрессионизм (пуантилизм) – течение, возникшее во Франции к 1885 году (Сёра).

Художники использовали особый стиль письма, при котором чистые, не смешиваемые на палитре краски наносились мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с дальнего расстояния. Представители Ж.Сёра, П.Синьяк.

Постимпрессионизм – общий термин, охватывающий вид искусства, которые и отвергают и принимают некоторые принципы импрессионизма. Зарождается стиль в 80-е и 19 в. Почти все постимпрессионисты примыкали к импрессионизму. Художники постепенно стали искать новые средства не для выражения сиюминутного и преходящего в жизни фиксации одного мгновения, что свойственно импрессионизму, а для воплощения длительных состояний прекрасного. Представители – Тулуз Лотрек, Сезанн, Гоген, Ван Гог.

Экспрессионизм – течение появившееся вконец 19 нач. 20ст.

Оно характеризуется тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов или эмоционального состояния самого художника.

Представители – Эдвард Мунк, А.Модильяни, Э.Шиле, Фраму Марк.

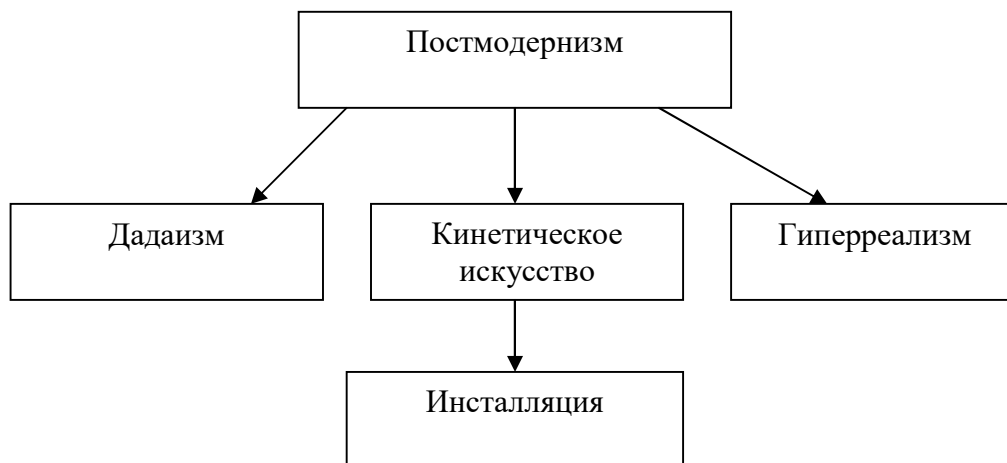
Метафизическая живопись - 2 основных принципа метафизической живописи: «призрачность» и «ирония». Художники искали грань между миром живого и неживого, поэтому в их картинах живое похоже на неодушевленное, а неодушевленные живут своей реальной жизнью. Представители – Джордж де Кирико, Филиппо де Писиса, Альберто Савинио.

Абстракционизм (удаление, отвлечение)

Одна из целей абстракционизма создание определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у зрителя разнообразные ассоциации.

Родоначальник абстракционизма считается В.Кандинский.

Основные направления постмодернизма

Постмодернизм – возник как реакция на дизайнерский рационализм модерна. Зародился еще в 1960 г., а окончательно сформировался в 80-е г. 20 ст.

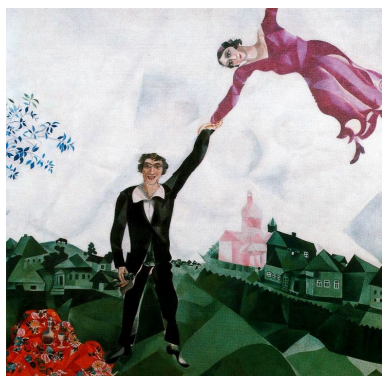
Постмодернисты считали, что все достижения модерна – несколько непонятных объектов искусства и зданий. Роберт Вентури ставит под сомнение акцент на логику, простоту и порядок, свойственных модерну и утверждает, что многозначность и противоречивость заслуживают места в искусстве. Мотивы художники черпали в ар-деко и конструктивизме. Представители – Маттео Тун, Альдо Росси.

Вопросы для самоконтроля.

1. Назовите стили модернистического направления.
2. Отличительные особенности постимпрессионизма.
3. Представители кубизма.
4. Какие задачи решали фовисты?
5. Представители экспрессионизма.
6. Что характерно для стиля модерн?
7. Найдите примеры к стилям модернистического направления.
8. Перечислите художников постмодернизма.
9. Отличие реалистического, модернистического и постмодернистского направлений.

Анализ произведения

Картина «Прогулка» (1917г)

Магия картин М.Шагала заключается в образах детских воспоминаний, проходят через многие его произведения. В картине полет лирических героев – это ликование свершения. Картина мира в годы революции вытягивается вверх, разделяя землю и небо низкой горизонтальной чертой.

До этого была комната в Витебске, ритуальный быт, странно-страстные люди, едва не одичавшие в тесноте четырех стен. Но вот они замечтались, засмотрелись на небо, вылезли через окно на крышу ии пустынный мир распахнулся им на встречу.

«Полет» в «Прогулке» - это часть триптиха («Двойной портрет», «Над городом») так радостен и безмятежен еще и потому, что молодой чете есть куда потом приземлиться. Они взмывают в небо, чтобы полетав, вновь опуститься на крыши своего города.

В этой картине обалдевший от счастья художник с улыбкой, потирая крышу дома, держит в руке нарядную жену, которая, как знамя, трепещет и горит в воздухе.

В «Прогулка» М.Шагал образует гибкую вертикаль, которая соединяет небо и землю, городские крыши с ангельскими сферами.

Энди Уорхол «Диптих Мерилин» /1964/

Из многих знаменитостей Мэрилин Монро была самой любимой моделью художника. Ее портретов выполненных в разных планах, существует пять.

Почти все работы американского художника, выполнены в технике плохих газетных репродукций.

Портрет Амбруаза Воллара (1910)

Амбруаз Воллар – владелец галереи, коллекционер, знаток искусства, друг художников. Его портреты писали многие.

Изображение дробится на части, фрагменты отделяются друг от друга. Холст напоминает осколки зеркала, которые недавно разбили, но еще сохранился образ человека, смотрящегося в него последним.

Художник изобразил одного из самых уважаемых торговцев произведениями искусств в Париже.

На холсте лицо разъято, разделены на структуры, некоторые геометрические плоскости. Цветовая гамма граничит с монохромностью. На общем фоне преобладают темные тона, контрасты сведены до минимума. Поражает само изображение, а точнее угол зрения – мы можем видеть даже затылок головы.

Задание для самоконтроля.

1. В каких стилях написаны предлагаемые работы? Обоснуйте.

План анализа

- название произведения по заданному плану;
- автор произведения;
- время создания произведения;
- вид искусства;
- форма искусства;
- жанр искусства;
- содержание;
- композиция;
- цветовое решение.

Пример анализа произведения

А.Рублева «Троица»

- А.Рублев
- «Троица»
- 15 век
- Живопись / икона/
- Станковая форма
- Мифологический жанр

В первой книге Моисеевой, которая называется «Бытие», рассказывается, как к старцу Аврааму и его жене Саре явился Господь в дубраве Мамре «во время зноя дневного». Приветствуя их. Авраам отдает приказание подготовиться к трапезе.

В основе композиции «Троицы» - круг. Окружность словно стягивает силуэты. Изображение рук – это фазы единого жеста благословения. Объединены ангелы и взглядами: средний ангел смотрит на того, что сидит справа, тот на сидящего слева, от центрального, а последний устремил свой взгляд к чаше, стоящую на престоле. Даже не верующий человек понимает, что основной смысл иконы – в чаше и чаша невидимой нитью соединена с центральной фигурой. Фигуры легкие, стройные. Крылатые, златокудрые юноши с посохами в руках – это символы 3-х лиц троицы.

Дерево за средним ангелом указывает на то, что действие происходит под сенью легендарного дуба Мамврийского. В чаше на столе лежит голова тельца заколотого гостеприимным Авраамом для неожиданных гостей.

Лучезарность красок сообщает иконе радостный светлый характер, какова не знала ранняя русская живопись. Гамма открытых естественных красок – синий, васильковый, золотистый, цвета спелой ржи. Но Рублев избегает в своей иконе многоцветности русской живописи 14 в. Центр выделен темным вишневым пятном рукава.

В развитии древнерусской живописи «Троица» знаменует высшую степень.

Пример сравнительного анализа

«Снятие с креста» авторов Н.Пуссена, П.П.Рубенса и Рембрандта Ван Рейна.

Все 3 холста находятся в собрании Эрмитажа.

Евангелие рассказывает: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса (ученик, но тайный – из страха из Иудеев) знаменитый член совета, который сам ожидал царствия Божия, человек добрый и правдивый, он пришел к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, пришел также и Никодим (приходивший прежде к Иисусу ночью) и принес состав из смирны и алое, литр около ста. И

взял тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею, и положил его в новый гроб. Который высек в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился».

Все картины вызывают ощущения свершившейся трагедии, те, кто рядом с Христом, по-разному переживают случившиеся.

Мария и Иоанн на холсте Н.Пуссена ведут себя сдержанно, словно подавляя плач. Эмоционально открыто от самозабвения до бессильной скорби – в полотне П.Рубенса. Почти лично, «узнаваемо» представлено оплакивание в композиции Рембрандта.

Цветосветовое решение композиции: скорбное, но сильное «трезвучие» у Пуссена, многообразие глубоких блистающих цветовых созвучий у Рубенса и почти монохромность у Рембрандта. Главное это образ Христа. Изможденный страданием, но сохраняющий благородное спокойствие таков он в работе Пуссена Богочеловек, изъязвленный, с прекрасным ликом, в алтарной картине Рубенса. Христос кажется парящим. В холсте Рембрандта тяжело опускается тело на руки апостолов мертвое тела Иисуса. Лицо Христа в работе Рембрандта написано в верхнем углу картины и создается впечатление, как будто зритель смотрит на него снизу вверх. Пониженная голова написана на грани света и тени это создает «дрожание среды». Лицо мертвого Христа продолжает сохранять выражение страдания и боли. Лицо, поражающее своей бледностью, но особой красоты, не сразу охватывает взор, сначала зритель видит всю фигуру Христа, странные раны, и только потом взор тянется к лицу.

В работе Пуссена зритель видит фигуры скорбящей Девы Марии и Иоанна и только потом в нижней части холста останавливается взглядом на лице Спасителя.

Историческая справка

Ксилография (от слов «ксило» - срубленное дерево, «графо» - пишу) возникла еще в Древнем Китае VI в. до н.э. В Европе появилась в XV веке. В России зарождение ксилографии связывают с появлением в 16 в. книги «Апостол».

Деревянная гравюра была создана резчиками по дереву, гравюру на металле создавали в мастерских серебряных дел мастеров.

Искусство литографии возникло в 18 веке в Германии. В 19 ст. литография приходит в Европу.

Линогравюра появилась на рубеже 19-20 столетий. Она близка к ксилографии.

Майолика появилась на Ближнем Востоке. Период расцвета производства наступил в 17-18 веках.

Архитектура как вид искусства возникла около 7000 тыс. лет тому назад в Древнем Египте. Расцвет происходит в конце 19 - начале 20 ст.

Лубок - оттиски с рисунка на доске, которые ярко раскрашиваются вручную и разносились в лубочных коробках.

Дизайн - этому слову в русском языке соответствуют выражения: «техническая эстетика», «художественное конструирование», «промышленное искусство». Основы для своего возникновения дизайн получил еще в 19 веке в связи с ростом доли массовой промышленной продукции и требованиями ее эстетического оформления, но окончательно он сложился в 20-30-е годы 20 ст. Направления деятельности дизайнеров разнообразны - это работа в самых разных сферах хозяйства, культуры.

Вопросы и задания для контроля

1.

1. Назовите временные виды искусства.
2. Назовите пространственные виды искусства.
3. Что такое офорт?

4. Расскажите о живописи, как виде искусства.
5. Перечислите жанры изобразительного искусства.
6. Является ли архитектура изоискусством?
7. К какому виду искусства относится майолика?
8. К какому виду искусства относится лубок?

2.

Приведите примеры к жанрам изобразительного искусства.

- Портретный - Боровиковский В.Л. «Портрет Лопухиной»
- Мифологический -
- Натюрморт -
- Марина -
- Жанровая картина -

Глоссарий

Абака – верхняя часть капители в форме прямоугольной плиты, на которую непосредственно опирается архитрав.

Акант – южное травянистое растение, стилизованная форма листа которого применяется в капителях коринфского и римского композитного ордеров.

Акведук – арочный мост для пропуска воды по желобам или трубам.

Акрополь – расположенная на возвышенности и укрепленная часть древнегреческого города, его крепость, которая служила защитой жителей во время войны.

Акротерий – скульптура или скульптурный орнамент, который устанавливался над углами и в центре фринтона в античных зданиях.

Амфипростиль – тип античного прямоугольного в плане храма, имеющего четырехколонные портики на торцах храма.

Амфитеатр – в Древней Греции места для зрителей, расположенные полукругом на склонах холмов, со скамьями, идущими уступами. В Древнем Риме – амфитеатр – открытое сооружение для гладиаторских боев и травли диких зверей, в котором места для зрителей были расположены уступами вокруг овальной стены.

Антамблемент – верхняя, завершающая часть здания, которая лежит на колоннах и состоит из архитрава, фриза и карниза.

Анфилада – ряд помещений, расположенных на одной оси и соединенных дверными проемами.

Апсида – полукруглый, овальный или многоугольный выступ в восточной, алтарной части храма, перекрытый полукуполом.

Ападана – дворец приемов на Древнем Востоке. Обычно – многоколонный зал с четырьмя башнями по четырем сторонам света. Как правило, располагалась на платформе, на которую вели лестницы.

Арка – дугообразное перекрытие проема в стене, воротах, дверях, окнах или пространства между двумя стенами, опорами, столбами, колоннами, уступами моста.

Аркада – ряд одинаковых по размеру и форме арок, связанных между собою, опирающихся на столбы или колонны.

Аркатура – (*аркатурный пояс*) – украшение стены здания в виде декоративных арок

Аркбутан – связующая открытая арка, передающая распор свода на контрфорс

Архивольт – профиль обрамляющий арку.

Архитрав – соединительная несущая балка, лежащая непосредственно на капителях колонн, нижняя часть антаблемента.

Атлант – опора в виде мужской статуи.

Атриум – центральное помещение античного жилого дома с небольшим отверстием в крыше для освещения и стока дождевой воды и бассейном в центре помещения. В атриуме находились изображения домашних богов и маски предков.

Аттик – стена над венчающим карнизом. Иногда соответствует невысокому этажу (*аттиковый этаж*).

База – основание, нижняя профилированная (опорная) часть колонны или пилястра.

Базилика – вытянутое, прямоугольное в плане здание, состоящее из трех или пяти нефов, отделенных друг от друга рядами колонн или столбов. Средний неф, как правило, шире и выше боковых и освещается через окна в верхней, возвышающейся части стен.

Баллюстрада – сквозное ограждение балконов, галерей, крыш, лестниц и т.д., часто в виде перил, с балясинами или баллюстрадами.

Балясина – (баллюстра) – невысокие фигурные столбики поддерживающие перила лестниц, балконов и т.д.

Баптистерий – (*крещальня*) – центрическое (круглое или многоугольное) в плане здание, крытое куполом, с бассейном для крещения в центре.

Барабан – венчающая часть здания цилиндрической или многогранной формы, несущая купол или многогранный сомкнутый свод. Световой барабан имеет окна.

Бегунец – орнаментальная кирпичная кладка в виде пояса, образующая на поверхности стены ряд треугольных углублений, обращенных вершинами попеременно вверх и вниз;

Булевтерий – здание для заседания *буле* (совета старейших) – высшего административного и иногда законодательного органа в древнегреческих полисах.

Венец капелл – примыкающие друг к другу капеллы, расположенные дугой вокруг хора с обходом (огибающие их).

Вимперг – высокий остроконечный шипец, завершающий порталы и оконные проемы готических зданий.

Волюты – декоративные завитки, поддерживающие абаку. Являются главным пластическим мотивом капителей ионического и композитного ордера. Волюты больших размеров применяются для оформления фасадов зданий, порталов дверей, окон, лестниц.

Галерея – длинное и узкое крытое помещение соединяющее отдельные части здания. Одна из продольных стен часто, заменяется колоннами или столбами.

Гимнасий – общественное сооружение в Древней Греции для физических упражнений и бесед.

Гипостиль – крытый колонный зал.

Глава – купол, венчающий здание христианского храма.

Гульбище – в древнерусской архитектуре – галерея, наружная терраса, площадка, охватывающая здание со всех сторон.

Гурт – пояс, тяга, профилированное ребро стены или свода.

Деамбулаторий – сквозной проход вокруг хора в церкви, соединяющий боковые нефы.

Детинец – древнейшее название укрепленного центра древнерусского города.

Диптер – античный храм, окруженный двумя рядами колонн.

Донжон – главная башня в средневековом укрепленном замке, служившая жилищем феодалу и последним убежищем во время осады.

Дромос – крытый коридор, ведущий в погребальную камеру над курганом; проход в скале, вырезанный в скале или материковом грунте.

Закомары – в древнерусских храмах полукруглое завершение верхней части стены при цилиндрических сводах.

Зальная церковь – церковное здание с нефами, равными по ширине или высоте.

Замковый камень – (ключ) – средний и высший из клинообразных камней составляющих арку, а также камень, лежащий в точке пресечения нервюр свода.

Звонница – а) *колокольница* – в древнерусской архитектуре сооружение при храме поставленное отдельно или под стеной здания (являлось, т.о., её продолжением) с проемами для колоколов, т.н. «настенная звонница»; б) *колокольня*, отдельно стоящая башня для подвешивания колоколов.

Зиккурат – многоярусное здание (обычно из 3-х или 7-ми ярусов, уменьшающихся по объему) с храмом главного божества наверху (подобие ступенчатой пирамиды).

Золотое сечение – деление отрезка прямой так, чтобы большая часть относилась к меньшей так, как весь отрезок к большой. Разработанная на этой основе система пропорций использовалась для сооружения здания, создания скульптуры и т.п.

Зофор – а) лента (полоса) скульптурного рельефа с изображением живых существ, растений или орнамента; б) фриз ионического и коринфского ордера.

Зубцы – завершение стен древних и средневековых крепостей, городских ратуш, феодальных дворцов, башен и мостов.

Импост – горизонтальный архитектурный элемент (в виде полки) на который непосредственно опирается арка, стоящая на стене или колонне.

Интерколумний – расстояние между колоннами.

Интерьер – функционально и эстетически организованное пространство внутри здания, образуемое ограждающими поверхностями, осветительной арматурой, оборудованием.

Кальдарий – горячий зал с нагретой водой в римских термах.

Каннелюры – вертикальные желобки на стволе колонны.

Капелла – а) часовня; б) домашняя церковь в замках и дворцах; в) придел в соборах и церквях.

Капитель – верхняя часть колонны на которую опирается антаблемент.

Кариатида – опора в виде женской статуи. **Канефора** – кариатида несущая на голове корзину.

Карниз – верхняя, выступающая часть антаблемента, которая предохраняет стены здания от стекающей с крыш воды. Существуют межэтажные, подоконные, цокольные карнизы и т.д.

Кенотаф – ложная гробница - погребальное сооружение не содержащее тела умершего.

Кладка – способ возведения конструкций из объемных элементов: а)бутовая - из камней неправильной формы; б) циклопическая - из камней огромного размера; в) тесовая ~ из обтесанных камней; полигональная - разновидность тесовой кладки - из многогранных камней, притесанных друг к – другу; д) кирпичная и др,

Клуатр – монастырский двор окруженный галлереей.

Кокошник – декоративное завершение стен, сводов, обрамление барабанов глав, церковных зданий в виде профилированных арок с заполненным полем, иногда с заостренным верхом.

Колонна – круглый опорный столб.

Колоннада – ряд колонн, объединенных горизонтальным перекрытием.

Колумбарий – место коллективного захоронения с нишками для погребальных урн.

Консоль – (*кронштейн*)- выступ в стене или заделанная одним концом в стену балка, одерживающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т.д.

Контрфорс – столпообразный выступ стены, принимающий на себя распор свода и увеличивающий устойчивость здания .

Крепида – а) подножие греческого храма; б) подпорная стена надгробного кургана.

Крестоцвет – скульптурное завершение фронтона, башни, щипца, вимперга в виде цветка, с одной или двумя парами горизонтальных крестообразных ответвлений от стебля.

Кресты поклонные – резные белокаменные кресты заделанные в плоскость нижней части древнерусских храмов; *заупокойные кресты* – заделывались в верхнюю часть стены.

Крипта – сводчатое подземное помещение церкви, расположенное, как правило, под храмом. Первоначально служило погребальной церковью.

Курватура – способ исправления оптических искажений возникающих при восприятии архитектурных форм здания,

Курдонер – парадный двор дворца, особняка или замка, окруженный с трех сторон частями или корпусами П-образного в плане здания и отделенного от улицы сквозной оградой.

Куртина – стена, соединяющая в замке или крепости две соседние башни.

Лопатка (*лизена*) – плоский вертикальный, прямоугольный в плане выступ стены. В отличие от пилястра он имеет базы в капители.

Лоджия – открытая галерея, примыкающая к зданию; помещение у которого вместо наружной стены – открытая колоннада или аркада. Ограждаются парапетами или балюстрадами.

Мастаба – в Древнем Египте – прямоугольная в плане гробница с плоским перекрытием и слегка наклоненными к центру стенами.

Меандр – особый вид лентообразного орнамента в виде ломанной или кривой линии с завитками.

Мегарон – прямоугольный в плане дом крито-микенского периода, состоящий из зала и портика. Послужил прообразом древнегреческих храмов.

Метопы – квадратная плита, часто украшенная рельефом, расположенная между триглифами на фризе дорического ордера.

Наос (*цела*) – центральная часть древнегреческого храма, святилище, в котором стояло изображение божества.

Нартекс – преддверие храма в его западной части, в виде прямоугольного (поперечно ориентированного) помещения, (см. – притвор).

Нервиюра – выступающее и профилированное ребро готического крестового свода.

Неф – часть помещения храма, прямоугольная в плане, отделенная от других частей рядами колонн, арок или столбов .

Нимфей – сооружение, посвященное намфам – водоем, бассейн; стена с нишами и фонтанами или архитектурно обработанный грот с источником, украшенный растениями, статуями, фонтанами.

Обелиск – в Древнем Египте – каменный, прямоугольный (обычно монолитный) столб с пирамидально заостренной верхушкой.

Одейон – крытое, общественное здание в Древней Греции, предназначенное для выступления музыкантов и декламаторов.

Озирические статуи – в Древнем Египте – столбы с приставленными к ним статуями фараонов в одеянии и позе бога Озириса.

Опистодом – помещение древнегреческого храма расположенное непосредственно за целлой (наосом), но с ним не сообщавшееся и имевшее отдельный вход с задней стороны храма.

Ораторий – частная капелла, предназначенная для небольших церковных служб.

Ордер – система архитектурно-художественной разработки сочетания опор и перекрытия (с определенным соотношением размеров их частей).

Ортогат – вертикально поставленная каменная плита, применявшаяся в архитектуре Древнего Востока для облицовки стен здания (обычно в их нижней части).

Пандус – пологая наклонная плоскость, заменяющая лестницу (без ступеней).

Панель – отделка нижней части стен помещения, отличная от отделки всей стены.

Панно – часть поверхности стены, двери, потолка, заключенная в раму и нередко заполненная барельефом или росписью.

Паруса – сферические треугольники, образующие при постановке сферического купола на квадратное или прямоугольное основание.

Периптер – античный храм, окруженный со всех сторон колоннадой.

Палестра – в Древней Греции – здание или площадка для физических упражнений.

Пальметта – стилизованный веерообразный лист пальмы, применявшийся в античном искусстве в качестве скульптурного или живописного орнамента.

Перистиль – колоннада, галерея вокруг открытого пространства: площади, двора, сада.

Пилоны – а) в древнеегипетской архитектуре – монументальное сооружение, оформлявшее вход в храм (представлявшее собою две трапецевидные башни с узким проходом посередине); б) массивные столбы прямоугольного сечения служащие опорами для арки, свода или плоского перекрытия.

Пилястра – пристенная полуколонна прямоугольного сечения, несущая антаблемент. Имеет базу и капитель.

Пинакль – завершенная остроконечной пирамидой декоративная башенка, венчающая контрфорс и другие части средневековых церковных зданий. Пирамидки пинаклей часто увеличивались фиалами.

Плинт – а) плоская квадратная часть базы колонны; б) тяга, прикрывающая стык стены и пола в помещении.

Плинфа – в византийской и древнерусской архитектуре – плоский, квадратный кирпич.

Повалуша – в древнерусской архитектуре – деревянная башня входившая в состав жилых хором.

Подий – основание храма со ступенями только на торцовой стене, а также возвышение или площадка.

Подклет – нижний этаж зданий, обычно служебно-хозяйственного назначения.

Портал – архитектурно обработанный вход в общественное здание, дворец, храм и т.д..

Портик – выступающая перед фасадом здания открытая галерея, которую образуют колонны, несущие перекрытие.

Поресбрик – форма орнаментальной кирпичной кладки, выполняемая путем установки кирпича под углом к наружной поверхности.

Придел – а) в православной церкви - дополнительная церковь, со своим престолом, иконостасом и т.д., устроенная внутри основного храма или пристроенная к нему; б) в католическом храме приделы назывались капеллами.

Притвор – (*нартекс*) - входное помещение в церковь, куда допускались лица, не имевшие права входить внутрь собственно церкви - в главное помещение для молящихся. Некоторые церкви имели два притвора – внешний и внутренний. Внешний притвор назывался *экзонартексом*.

Пританей – в Древней Греции - общественное здание, место пребывания должностных лиц города – пританов. В Пританее находился священный неугасимый очаг полиса, принимались послы, устраивались торжественные общественные трапезы и получали питание почтенные граждане города.

Пронаос – полуоткрытая часть античного храма между входным портиком и наосом (целлой),.

Пропилеи – монументальные ворота; вход на акрополь, в священную ограду – *темекос*.

Псевдодиптер – античный храм, у которого расстояние от колон до стены целлы равно двум интерколумниям (т.е. в отличие от диптера отсутствует второй ряд колонн, обрамляющих целлу).

Птерон – (или *перистатис*) - наружная колоннада храма.

Пьедестал – а) подножие колонны - обычно состоит из цоколя, стула и карниза; б) подножие для скульптуры, вазы и т.п.

Пята – верхний камень опоры, на котором покоится арка или свод.

Раскреповка – небольшой выступ стены, антаблемента, карниза, фронтона, выступающий за основное поле стены, карниза, фронтона и т.д.

Распалубка – часть свода, образующаяся при пересечении полуцилиндрических поверхностей; фрагмент крестового свода или малый дополнительный свод, врезанный в основной цилиндрический свод.

Ретабло - архитектурное украшение алтаря, заалтарный образ.

Ремешки – выступающие кольца, охватывающие низ эхина дорической колонны.

Ризалит – часть здания выступающая вперед (за основную линию фасада).

Роза – готическое крупное окно с радиально расходящимися переплетами.

Ротонда – круглое в плане здание, увенчанное куполом или шатром. **Руст** – отдельный квадрат в стене, обработанный рустикой.

Рустика – (*рустовка*) - способ декоративной обработки стены каменными квадратами. при котором их лицевая сторона остается грубо околотовой, а рельеф выступающих квадратов подчеркивается узкой углубленной ленточкой.

Сакрисгия – а) ризница в католической церкви; б) отдельное помещение или здание, в котором хранятся церковные облачения (**ризы**) и священные сосуды и где духовенство облачается для церковной службы.

Сандрик – декоративная деталь над оконным или дверным проемом в виде карниза или фронтона. Иногда сандрик опирается на два кронштейна.

Свод – перекрытие здания, имеющее криволинейное (чаще всего - арочное) очертание. Основные типы сводов: а) **крестовый** - состоит из четырех распалубок, применяется для перекрытия квадратных прямоугольных в плане помещений, давление крестового свода сосредоточено на четырех углах; б) **сомкнутый** - состоит из четырех (или большего числа) лотков, применяется для перекрытия квадратных или прямоугольных в плане помещений; давление сомкнутого свода передается на все протяжение опорных стен, а не только на углы, как в крестовом своде; в) **зеркальный** - разновидность сомкнутого свода, верх которого срезан горизонтальной плоскостью, оставшиеся боковые цилиндрические части сомкнутого свода называются *падугам*, а средняя горизонтальная часть - *зеркалом* - обычно отделяется от падуг четкой рамой и часто используется для росписи; г) **крещатый** - свод образованный двумя пересекающимися крест накрест цилиндрическими сводами, на пересечении которых стоит световой барабан; д) **парусный** - свод на парусах; е) **звездчатый** - одна из форм крестового готического (нервюрного) свода в котором введены ряд дополнительных (вспомогательных) ребер (нервюр); в тонком каркасе звездчатого свода четко выделяются основные диагональные ребра; ж) **веерный** - в английской готике -свод, в котором нервюры, исходящие из одного угла, имеют одинаковую кривизну образуют равные между собой углы и расходятся наподобие веера, образуя воронкообразную поверхность..

Сени – нежилое помещение, расположенное между отдельными клетями в избе или хоромах и между отдельными палатами в каменном здании. В сени обычно вела лестница находящаяся снаружи здания,

Сердаб – в Древнем Египте - святилище в гробнице для заупокойных статуй умершего.

Сима – терракотовый или мраморный водосборный желоб над карнизом, служит для стока воды с крыши.

Скуфья – верхняя часть купола на парусах, имеющая форму шарового сегмента.

Слезник – выносная плита венчающего карниза.

Служебные кололонны – вертикальные тяги, выступающие из каменного столба или колонны, непосредственно соединяющиеся с нервюрой готического свода.

Солея – повышенная часть пола перед иконостасом в древнерусском храме.

Средокрестие – пространство, образуемое пересечением продольного и поперечного (транспта) нефов.

Стереобат – ступенчатое основание храма или другого монументального здания

Стилобат – платформа, верхняя ступень цоколя храма, стереобата, на которой стоит колоннада.

Субструкция – архитектурная конструкция (инженерно-архитектурная), которая служит основание сооружения.

Табернакль – а) архитектурно оформленная ниша со статуей святого; б) открытая пристройка для размещения статуи; в) дарохранительница в алтарной стене храма (в форме шкафа).

Термы – римские бани. В общественных термах, наряду собственно с банями, были помещения самого различного назначения: спортивные залы, залы для собраний, экседры для бесед **Терпидарий** – умеренно теплый зал в римских термах.

Тимпан – углубленное пространство над дверями или окном, имеющее треугольное, полуциркульное или стрельчатое очертание. Внизу тимпан ограничен горизонталью притолоки.

Толос – куполообразная постройка.

Травея – пролет, пространственная ячейка свода нефа, ограниченная четырьмя опорами.

Трансепт – поперечные нефы в церковных зданиях.

Трапезная – а) общая столовая в монастыре с подсобными помещениями; б) в русской архитектуре, кроме того, обширная невысокая пристройка к западной части храма.

Триглиф – деталь фриза дорического ордера в виде прямоугольной плиты с вертикальными желобками посередине.

Триклиний – столовая в римском доме.

Трифорий – в средневековой архитектуре узкая, невысокая (часто декоративная) галерея, расположенная в толще стены над арками отделяющими боковые нефы от среднего. В средний неф трифорий открывается тройными или двойными проемами .

Фахверк – конструкция стены, состоящая из жесткого несущего каркаса (остова) и промежутков заполненных кирпичом, камнем, глиной\

Фасад – внешняя сторона, внешний вид, вертикальная поверхность здания или части здания. Различаются фасады: главный и боковые, уличные, дворовые, садовые и т.п.

Фиал – декоративное завершение пинаклей, щипцов, контрфорсов, в виде шпиля или стержня с крестоцветом.

Филенка – внутреннее поле декоративной рамы на вертикальных частях здания или его деталях.

Фолос – круглое в плане здание.

Форум – первоначально – рынок, позднее – общественная площадь древнеримского города.

Фригидарий – зал с холодной водой в римских термах.

Фриз – средняя часть антаблемента, расположенная между архитравом и карнизом, а также декоративная полоса (часто с рельефным изображением) украшающая стену

Фронтон – верхняя часть стены в виде треугольника, ограниченного скатами крыши и отделенного от стены карнизом, поле фронтона часто заполняется скульптурными композициями.

Хор – а) в западнохристианских храмах – место для певчих; б) часть церкви, предназначенная для присутствующего при богослужении духовенства, для которого по бокам хора устраивались особые ряды сидений. Хор был отделен оградой от остальной части церкви, предназначенной для массы молящихся прихожан. Обычное расположение хора – перед алтарной частью церкви, причем хор иногда целиком располагался к востоку от средокрестия, а иногда перемещался к западу, захватывая и часть главного нефа перед средокрестием. В ряде случаев, особенно в поздний период, хор помещался не перед алтарной частью, а за нею (рис. 8-л; 9-а, б, е).

Хоры – верхняя галерея в интерьерах церквей, залах и других зданиях.

Целла – (*наос*) – внутреннее центральное помещение античного храма (см. наос).

Цоколь – нижняя (часто надземная) часть стены с особым характером обработки, несущая основную часть стены.

Шаг колонны – расстояние между осями стоящих рядом колонн.

Шатер – пирамидальная форма покрытия здания, четырех или восьмигранное в плане.

Шея – глухой барабан церковной главы, не имеющей световых проемов (окон). I

Щипец – а) верхняя часть фасадной части стены треугольной формы, ограниченная двумя скатами и в отличие от фронтона не отделенная от нижней части стены особым горизонтальным карнизом; б) верх фасадной стены имеющая более сложное очертание, но в общем также соответствующей скатам крыши; в) декоративный треугольник, венчающий окно, портал и т.п. в готической архитектуре.

Эдикула – а) в наиболее характерной форме - ниша, обрамленная парой колонн или пилястр, опирающихся на подножие и увенчанное фронтоном; б) в Древней Греции - специальная ниша, используемая для оформления надгробий и

особых вместилищ для изображений богов в храмах, общественных зданиях и частных домах. В Древнем Риме - чаще всего - самостоятельное культовое здание.

Экклесиастерий – здание народных собраний в античной Греции.

Экседра – а) полукруглое, полуоткрытое или открытое сооружение, обстроенная стенами глубокая ниша. Экседра в Древней Греции встраивалась в общественное здание или сооружалась в виде отдельного павильона и служила местом собеседования или отдыха; б) парадное помещение богатого античного дома, открывавшееся в перистиль двора.

Эмпоры – галерея романского храма, расположенного над сводами боковых (пониженных) нефов или над входом в храм. Открывались арочными проемами в главный неф и нередко окнами наружу.

Энтазис - небольшое утолщение ствола колонны в его средней части. В классической Греции максимум энтазиса приходился на нижнюю половину ствола, примерно на 1/3 общей высоты колонны.

Эркер - остекленная часть объема здания, выступающая за пределы плоскости фасада

Эхин - часть капители в виде круглой подушки с выпуклым профилем.

Используемая литература

Основная:

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата / Т.В.Ильина. - 6-е издание перераб. и дополненное. - М.: Издательство Юрайт, 2015г. – 444 с. – Серия. Бакалавр. Академический курс.
2. Ильина Т.В., Фомина М.С. История Отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия/ Т.В.Ильина, М.С. Фомина. – 6-е издание перераб. и дополненное. - М.: Издательство Юрайт, 2015г.–50с. – Серия. Бакалавр. Академический курс.
3. Ильина Т.В., Станюкович-Денисова Е.Ю. Русское искусство 18в. / Т.В.Ильина, Е.Ю. Станюкович-Денисова. Учебник для бакалавриата и магистратуры.– 6-е

издание перераб. и дополненное. - М.: Издательство Юрайт, 2015г.–611с. –
Серия. Бакалавр и магистр. Академический курс.

Дополнительная:

1. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. Книга для учителя / М.В. Алпатов 1990г. - 302 стр.
2. Классическое и современное искусство Запада и проблемы. Сборник статей. - М; Наука 1989- 206с.
3. Самохвалова В.М. Язык искусства / В.М. Самохвалова - М.: Знание, 1982. - 64 с.
4. Капица Ф. С. История мировой культуры. Справочник школьника / Ф. С. Капица М., 1997. - 605 с.
5. Перепелкина Г.П. Искусство смотреть и видеть / Перепелкина Г.П. - М.: Просвещение, 1982-221 с.
6. Датэль С.М. Искусство видеть / Датэль С.М. - Л., 1990. - 264 с.
7. Скен-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М: «Сварок и К». 2000г. - 218 стр.
8. Платонова «Искусство» Энциклопедия» М. “Росмэн” 2002г.-143 стр.
9. Полевой В.М. «Искусство XX века 1901 – 1945» М. 1991
10. Популярная художественная современная энциклопедия (Архитектура, Скульптура) М. Энциклопедия 1986 - 147 стр.
11. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX столетия / Д.В. Сарабьянов. М. Издательство МГУ, 1989г. - 381 с.
12. Юхвидин П.А. «Мировая художественная культура» / П.А. Юхвидин, — М., “Новая школа”, 1996г. - 398 с.
13. Ракова М. «Русская историческая живопись» / М. Ракова, М.: «Искусство» 1999 г. - 237 стр.
14. Энциклопедия искусства XX века. М. «ОЛМА – ПРЕСС» 2002 г. - 348 стр.
15. Ваксберг А. И. Ночь на ветру (Рассказы о деятелях современного зарубежного искусства) / А. И. Ваксберг. М. Искусство 1982г. - 293 стр.

16. Византия и Русь. Наука 1988г. - 334 стр.
17. Гнедич. Всемирная история искусств/ Гнедич М. Современник 1990г. - 494 стр.
18. Дружинина А.А. Греция далекая и близкая / А.А. Дружинина М. Наука, 1989г. - 179 стр.
19. Рогинский Я.Я. Об истоках возникновения искусства / Я.Я. Рогинский М. МГУ, 1982г. -32 стр.
20. Харитонов В.В. Взаимосвязь искусств / В.В. Харитонов Издательство Уральского университета, 1992г. - 142 стр.
21. Еремеев О.А. От Америки до России / О.А.Еремеев. Санкт-Петербург. “Деан”, 1997г. – 154с.

Научное издательство
Сост. Оноприенко Л.П., Брусницына О.С.
Методические рекомендации
**Виды, формы, жанры, стили и направления
в изобразительном искусстве**

Компьютерная верстка
и дизайн Рогачев Г.О.
Брусницына О.С.

Формат 60x90/32. Бумага № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офс. Объем 3,1 уч.-изд. л. Тираж 100 экз.

Типография ид-ва «РИО»
г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а