

Глоссарий

Дисциплина: «Живопись с основами цветоведения»

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются на плоскости посредством цветных материалов.

Живопись подразделяют на станковую, монументальную и декоративную.

Особыми видами живописи являются: иконопись, миниатюра, декорационная живопись, диорама и панорама.

Техника живописи - совокупность приемов, которыми определяется эстетико-практическое знание художника, направленное к наилучшему пользованию красками и другими материальными средствами для наиболее совершенного исполнения картины.

Цветовая гамма - ряд гармонически взаимосвязанных цветовых оттенков художественного произведения. Различают теплые, горячие, холодные, яркие, блеклые, светлые и другие цветовые гаммы.

Выразительные средства живописи - художественные средства живописи:

- 1- цвет;
- 2- рисунок;
- 3- композиция; а также
- 4- фактура красочной поверхности; и
- 5- выразительность мазков.

Построение объема и пространства в живописи связано:

- с линейной и воздушной перспективой;
- со светотеневой моделировкой;
- с использованием конструктивных качеств рисунка и пространственных свойств теплых и холодных цветов.

Декор - система украшений сооружения или изделия. Декор служит средством зрительного объединения зданий или предметов в ансамбль. Различают:

- простой декор в виде одноцветной покраски; и
- сложный декор, сочетающим орнамент, резьбу, роспись, различные материалы и др.

Станковая живопись - род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Основной формой станковой живописи является картина, отделенная рамой от окружающей обстановки. В станковой живописи используются различные техники:

- живопись восковыми красками, темпера, масляная живопись; а также
- (тяготеющие к графике) акварель, гуашь, пастель.

Изобразительные искусства - раздел пластических искусств:

- возникших на основе зрительного восприятия наглядных образов действительности;
- создающих изображения мира на плоскости и в пространстве;
- использующих в качестве художественных средств рисунок, цвет, пластику и светотень;
- объединяющих живопись, скульптуру, графику и фотоискусство.

В зависимости от специфики различные виды изобразительных искусств воспроизводят объем, цвет, пространство, а также материальную форму предметов и световоздушную среду.

Монументальное искусство - род изобразительного искусства, произведения которого:

- отличаются значительностью идейного содержания и обобщенностью форм;
- создаются для конкретной архитектурной среды;
- выступают пластической или смысловой доминантой архитектурного ансамбля.

К монументальному искусству относятся:

- памятники и монументы;
- скульптурные, живописные, мозаичные композиции для зданий;
- витражи;

- городская и парковая скульптура;
- фонтаны и т.п.

Художественное произведение - продукт художественного творчества:

- в котором в чувственно-материальной форме воплощен замысел его создателя-художника; и
- который отвечает определенным категориям эстетической ценности.

Художник - специалист в одном или нескольких видах (изобразительного) искусства, обладающий:

- творческой одаренностью;
- профессиональным образованием и выучкой;
- этико-эстетическими взглядами, отражающимися в мировоззрении художника.

Анималист - художник или скульптор, изображающий животных.

Гелиашер - художник, специализирующийся в рисунках на бумажных деньгах.

Мастерская - группа учеников, занимающихся у одного художника-педагога и так или иначе развивающих в своем искусстве его творческие методы.

Старые мастера - в искусствоведении - европейские художники (реалисты) 15-18 веков: Мазаччо, Донателло, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело, Дюрер, Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Гальс, Шатен и др.

Студия - помещение, предназначенное для работы живописца, скульптора или графика,

- с необходимым оборудованием: мольберт, скульптурный или печатный станок;
- со стеллажами для хранения работ;
- со специальным (верхним) освещением.

Театральный художник - художник, создающий средствами изобразительного искусства, в соответствии с замыслом и постановочным планом режиссера-постановщика, зрительный образ спектакля.

Замысел художника, зафиксированный в эскизах, макетах, чертежах и пр., воплощается работниками театральных мастерских и цехов театра.

Художественная школа - в системе образования - внешкольное учреждение, в задачу которого входит:

- выявление и развитие у детей способности к изобразительному искусству;
- подготовка детей к профессиональной деятельности в этой области.

Тематический жанр - в изобразительном искусстве - совокупность художественных произведений, объединенных общим кругом тем или предметов изображения.

Различают исторический, бытовой, батальный и анималистический жанры, а также портрет, пейзаж, натюрморт и др.

Анималистический жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных. Анималистический жанр сочетает естественнонаучные и художественные начала. Часто главной задачей художника-анималиста становится точность изображения животного.

Батальный жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. В произведениях батального жанра главное место занимают сцены сражений и военных походов современности или прошлого.

Бытовой жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный повседневной частной и общественной жизни

Жанр - совокупность произведений, объединяемых:

- общим кругом тем или предметов изображения; или
- авторским отношением к предмету, лицу или явлению: карикатура, шарж; или
- способом понимания и истолкования: аллегория, фантастика.

Принципы деления на жанры специфичны для каждой области художественного творчества. Каждому жанру присущи определенные, характерные только для него средства художественной выразительности.

Натюрморт - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению окружающих человека вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу. Излюбленными темами натюрморта 17 века были цветы, овощи и фрукты, дары моря, кухонная утварь и т.п.

Ню - жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (женскому) телу.

Пейзаж - жанр станковой живописи и графики; изображение естественной или преобразованной человеком природы, видов гор, рек, лесов, полей, городов, исторических памятников и т.п.

В зависимости от главного предмета изображения и характера природы внутри пейзажного жанра различают:

- сельский и городской пейзажи;
- архитектурный и индустриальный пейзажи;
- морской и речной пейзажи.

Портретный жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный изображению определенного человека или группы людей.

Портрет - отдельное художественное произведение, изображающее конкретного человека или группу людей. В портрете художник:

- передает индивидуальное сходство;
- раскрывает внутренний мир и характер изображаемого человека;
- выявляет в облике модели типические черты эпохи и социальной среды.

Автопортрет - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное им самим с помощью зеркала или системы зеркал.

Автопортрет выражает оценку художником своей личности, ее роли в мире и обществе, своих творческих принципов.

Групповой портрет - портрет, включающий не менее трех персонажей.

Интимный портрет - камерный портрет с нейтральным фоном, выражающий доверительные отношения между художником и портретируемой особой.

Камерный портрет - портрет, использующий поясное, погрудное или оплечное изображение изображаемого человека. Обычно в камерном портрете фигура дается на нейтральном фоне.

Костюмированный портрет - портрет, в котором человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. Обычно в наименования таких портретов включаются слова "в виде" или "в образе".

Парадный портрет - портрет, показывающий человека в полный рост, на коне, стоящим или сидящим. Обычно в парадном портрете фигура дается на архитектурном или пейзажном фоне.

Парные портреты - два портрета, написанных на разных холстах, но согласованных между собой по композиции, формату и колориту. Обычно парные портреты изображают супругов.

Парсуна - в восточнославянской культуре - произведение портретной живописи 16-17 веков, сочетающее приемы иконописи с реалистически образной трактовкой. Обычно парсуна выполнялась в технике яичной темперы.

Портретная галерея - совокупность портретов, изображающих представителей одного рода, включая здравствующих членов семьи и их предков. Иногда портретные галереи создаются по профессиональному, административному, семейному и другим признакам.

Портретная миниатюра - живописный или резной портрет небольшого формата на табакерках, часах, перстнях, в медальонах и т.п. Портретные миниатюры пишутся:

- гуашью или акварелью по пергаменту, картону, бумаге, слоновой кости; а также
- маслом по металлу;

- керамическими красками по фарфору;
- в технике эмали.

Профиль - в изображении человека - боковое положение головы или фигуры.

Файюмские портреты - в Древнем Египте - заупокойные живописные портреты, которые:

- писались в технике восковой живописи на доске или на холсте;
- вставлялись в бинты мумии на месте лица.

Фас - в изображении человека - фронтальное положение головы или фигуры, при котором они видны спереди, без перспективных сокращений.