

Игорь Баранчук

ЖИВОПИСЬ от А до Я

Издательский дом «Сибирский цирюльник» Москва 2003 г.

© Издательский дом «Сибирский цирюльник» ISBN 5-99-00042-1 -4

© Текст Игорь Баранчук

© Редакция Наталья Семёна УДК 5-99-00042-2-2

ВСТУПЛЕНИЕ

Книга Игоря Баранчука «Живопись от А до Я», представляемая сегодня издательским домом «Сибирский цирюльник» вниманию молодого читателя - первая в ряду серии публикаций, посвященных истории и эстетическому анализу визуальных искусств, выгодно выделяет ее из числа многочисленных литературных однодневок.

Сочетание простоты и доступности подхода к высокопрофессиональным темам, яркость, образность языка и нестандартность изложения материала как по общим, так и по специальным аспектам изобразительного искусства - все это делает книгу настоящей азбукой живописи не только по форме, но и по содержанию.

Продуманно составленная, современная, интересно написанная, она увлекательно рассказывает о живописных направлениях, течениях, вехах в истории искусства и основных жанрах живописи - портрете, пейзаже, натюрморте, анималистике и других.

К сожалению, в небольшой работе не представляется возможным «объять необъятное», однако автору удалось создать изысканный информационный коктейль, придающий книге аромат стиля. Ненавязчиво, с помощью отточенных формулировок, искусство Древнего Египта, Древней Греции, Эпохи Возрождения на ее страницах переплетается с течениями и направлениями искусства века двадцатого, таких как Дадаизм или Поп-арт. В ней присутствует то, что было чрезвычайно важным в искусстве с древнейших времен и до наших дней - раскрытие перед нами внутреннего мира художника, во всей его прекрасной откровенной наготе, возможность взглянуть на произведение искусства не поверхностно, а с осознанием того, какой непростой и тяжелый труд стоит за ним. Жанры и течения живописи, о которых пишет автор, подобраны не случайно, существование каждого из них можно считать закономерным, ибо в искусстве, как и в реальной жизни, рождение нового без обращения к опыту прошлого невозможно.

Кандидат философских наук, Наталья Сёмина

Говорят, что живопись - это искусство с вырванным языком. Нет, это совершенно не так. Живопись обладает множествами качеств, но не молчанием. Я попытаюсь рассказать в этой книжке, что же все-таки является «языком» живописи.

Прежде всего я хочу познакомить вас с особенностями живописных материалов. С их помощью вы будете осваивать свою энциклопедию живописи. Научившись правильно пользоваться той или иной краской, карандашами, углем и другими материалами, вы сможете смелее воплощать свои фантазии и замыслы. Этому научит вас первая часть книги.

Познакомившись с материалами и техникой живописи, вы сами поймете, что вам хочется узнать еще многое. Вы должны ориентироваться в жанрах и

направлениях живописи, знать ее историю, имена художников. А это будет характеризовать уровень вашей образованности. Вторая часть книжки как раз этому и посвящена.

АВТОР

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

Акварель
Блокнот
Бумага
Воображение
Грунт
Гуашь
История живописи
Карандаш
Кисти
Клячка
Краски
Линия
Мастерская
Набросок
Палитра
Пастель
Перо
Планшет
Пленэр
Растушка
Рисунок
Стиратор
Тушь
Уголь
Хранение
Цвет
Штрих
Этюд
Этюдник

ЖАНРЫ, ТЕЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ

Абстракция (Абстракционизм)

Авангардизм
Античный (Классический)
Барбизонская школа
Барокко
Боди-арт
«Бубновый валет»
Ведута
Возрождение («Ренессанс»)
Готика
Гравюра
Графика
Дадаизм
Детское творчество
Дивизионизм

Жанры живописи

Анималистический жанр
Батальный жанр
Бытовой жанр
Исторический жанр
Мифологический жанр
Натюрморт.
Пейзаж
Портрет.
Икона
Импрессионизм
Караваджизм
Классицизм
Кубизм
Литография
Лубок
«Мир искусства»
Наскальные изображения («Искусство первобытного человека»)
Оп-арт.
Парсуна
Передвижники
Постимпрессионизм
Реализм
Рококо
Романтизм
Символизм
Сюрреализм
Фовизм
Футуризм
Экспрессионизм

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ

АКВАРЕЛЬ

Это - удивительная краска! Она способна передать самые тонкие оттенки цвета, показать нежный трепет листьев, встревоженных легким ветерком, прозрачную синеву неба, воздушную легкость облаков... Техника акварели очень удобна именно для передачи атмосферных явлений, поэтому она была особенно популярна среди английских пейзажистов XVII и XIX вв. (см. «Пейзаж»), таких, как Роберт Казенс и Уильям Тернер. Вообще неслучайно то, что практически все художники начинали свое знакомство с красками именно с акварели и многие из них потом не расставались с ней всю жизнь. Не стоит думать, однако, что рисовать акварелью очень легко. Ведь техника рисования этой краской считается одной из самых сложных. Вы знаете, что акварель разводится при помощи воды, а также ее можно смыть водой с неудавшегося рисунка. Отсюда и само название «акварель», которое произошло от латинского слова aqua - вода. Акварельные краски бывают: твердые - в плитках; мягкие - в пластмассовых кюветах; жидкие - в металлических тюбиках.

Главное качество акварели - прозрачность. Поэтому не забудьте, что бумага, на которой вы собираетесь рисовать этой краской, должна быть абсолютно белой, тогда и краски на ней заиграют во всю силу, так как ваша бумага даст им больше света. Акварель обычно разводится при помощи воды до состояния прозрачности и наносится на бумагу широкими пятнами, известными под названием «размывки». Участки белой бумаги часто оставляют не закрасненными, чтобы создать эффект просвечивания, а пятна акварели затекают друг на друга, образуя градации тона (постепенный переход от одного цвета к другому).

Преимущества акварели состоят в том, что она приучит вас к аккуратности, поможет легче освоить другие живописные материалы. Ну а для чего нужна аккуратность? Дело в том, что, исправляя нарисованное акварелью, вы можете полностью испортить все то, что было только сейчас сделано. Так что вам надо стараться создавать рисунок на бумаге легкими штрихами: тогда их проще будет стирать ластиком, если у вас что-то не получилось. Помните: при частом стирании ластиком краски на бумаге будут ложиться неровно, так как верхний слой ее подтерт, а значит - испорчен. Акварель не выносит затертости и сразу выдает ваши ошибки и неловкие попытки их исправить.

Как вы теперь поняли, акварель - самостоятельная техника живописи, а не просто вспомогательный рисунок для будущей вашей работы. Научившись рисовать акварелью, вы почувствуете, как увереннее становится рука, насколько легче вам даются другие живописные материалы!

БЛОКНОТ

Предмет вам знакомый и необходимый не только для занятия рисованием, но и живописью. Занесенные в него рисунки могут послужить впоследствии неплохим багажом для будущих картин. В него вы сможете заносить наброски, выполненные углем, пером, карандашом, тушью. Блокнот станет для вас также и записной книжкой, в которой вы будете записывать свои чисто живописные впечатления. Пусть ваши зарисовки и наброски будут мимолетны, даже нарисованные мельком, но, возможно, вам удастся заметить или передать какие-то существенные приметы увиденного. И главное, листая блокнот, пересматривая свои зарисовки, вы сможете освежить в памяти не так давно виденное вами. Так что блокнот для вас - это копилка впечатлений и навыков. Рисуя дома или в студийной мастерской, подмечая освещение предмета, который вы изображаете, его размеры, цвет, тени, вы увидите, что ваши зарисовки и заметки в блокноте не пропали даром. Ведь он помог вам развить наблюдательность и художественную восприимчивость окружающих вас предметов. К примеру: рисунки, зарисовки, наброски Рембрандта, которые он собирал в особые папки, впоследствии стали для него своего рода дневником. Бывало, что он, пересматривая свои работы, по прошествии многих лет, возвращался к ним, дополняя или переделывая их заново, даже если этим рисункам было около десяти лет. Некоторые из его дневниковых работ служили Рембрандту прекрасным помощником в разработке новых сюжетов и замыслов.

Я привел этот пример потому, что если вас заинтересовало занятие рисованием и живописью, старайтесь всегда иметь при себе блокнот - свою личную школу живописи и рисунка.

БУМАГА

Знать, какую бумагу лучше использовать для рисования акварелью, гуашью, углем, карандашом, пастелью - очень важно. Бывает, что, сделав рисунок акварелью, вы расстроитесь: бумага, после того, как высох рисунок, покрылась буграми, вздулась или в момент нанесения краски прорвалась, или почему-то получились грязные пятна на рисунке после работы карандашом. Всего этого вам поможет избежать эта глава.

Если вы уже сталкивались с бумагой, предназначенной именно для акварели, то наверняка заметили, что она покрыта маленькими выпуклостями. Эти выпуклости называются зерном. Бумага для акварели должна быть плотной, то есть, если вы сравните страницы из вашего альбома по рисованию с тетрадным листом, то заметите, насколько тетрадный лист тоньше альбомного. А писчая бумага так же намного тоньше ватмана, что говорит о том, что ватман толще, следовательно, плотнее. При работе на бумаге с гладкой и глянцевой

поверхностью, предназначенной для черчения, рисовать неудобно, краски по ней будут скользить, скатываться. Писчая бумага вам тоже не подойдет, так как она быстро намокает, из-за чего рисунки на ней портятся и имеют неопрятный вид. Для акварели, как я уже говорил выше, обычно используют бумагу с зернистой поверхностью, которую вырабатывают специально именно такой. Эта бумага может иметь грубоватое зерно и мелкое, которое закрепит краску, а не впитает, как писчая, а также на ней не будет наслоений краски друг на друга. К тому же, влажность акварельных красок будет сохранена в порах бумаги, но между тем старайтесь, чтобы бумага была не слишком размоченной, иначе ваши краски впоследствии сильно поблекнут.

Для гуаши тоже необходима плотная бумага. Поэтому, если вы будете рисовать гуашью на писчей бумаге, она покроет ее полностью и потрескается. Так как гуашь краска кроющаяся, то есть ее слои непрозрачны и плотны, для нее нужна именно крепкая бумага, идеальным является картон или проклеенная бумага, которая создает прекрасный грунт для работы этой краской.

Карандашом на бумаге лучше рисовать не слишком твердым, иначе он оставит на ней вмятины. Слишком мягкий карандаш, наоборот, на листе оставит много грязи или пятен от пальцев рук. Для того, чтобы ваш начальный рисунок не дал загрязнений на акварельные краски, чуть промойте лист, перед этим его встряхнув. И старайтесь, чтобы ваш рисунок не просвечивался через прозрачные слои акварели. Бумага перед работой на ней краской не должна быть загрязнена и помята, для этого хорошо заточите карандаши и удлините грифель при его очинке.

Простой рисовальный *уголь* плохо держится на бумаге, поэтому если вы хотите сохранить рисунок, его обязательно надо зафиксировать, иначе он осыплется. Рисую углем, надо избегать частой работы ластиком, который непоправимо испортит фактуру бумаги. Для угля нужна непременно пористая, шероховатая бумага, но ни в коем случае не гладкая.

Для *пастели*, так же, как и для угля, необходима шероховатая, пористая бумага. Рисунки пастелью надо беречь от сотрясений, так как это очень ломкий материал, который быстро осыпается.

ВООБРАЖЕНИЕ (ФАНТАЗИЯ)

Нельзя говорить о том, что художник сочиняет изображение полностью, то есть он его воображает. Каким бы нереальным представлялся выдуманный пейзаж, он все равно соткан из кусочков реальных объектов. Мы не можем представить вещь у которой нет основы или копии в нашей жизни.

Разнообразные события, впечатления, явления природы бесконечно наполняют наше воображение, становятся великолепной копилкой представлений об окружающем мире.

Воображение, как и рисование по памяти, является очень важным в творчестве художника. Воображение рождает образы, толчком к созданию которых могут послужить совсем отвлеченные предметы. Например, у Михаила Врубеля в картине «Пан» впечатления от природы и случившиеся переживания

преломились в воображении художника и создали абсолютно фантастический и сказочный персонаж Пана. Обыкновенный пень, виденный Врубелем, отложился в его памяти, перерождаясь в причудливую фигуру Пана и наполняясь новыми деталями, которые художник черпал из своей памяти и предметов его окружавших.

ГРУНТ

Грунт в технологии живописи - это тонкий слой специального состава, наносимый поверх холста или дерева как основы, чтобы придать поверхности нужные художнику технологические качества. Состоит грунт обычно из нижнего тонкого клеевого слоя и верхних грунтовых слоев. Грунт впитывает часть связующего вещества, сохраняя его в живописном слое столько, сколько необходимо для того, чтобы избежать пожелтения красок. Грунт по составу бывает клеевым (тянущим), масляным, эмульсионным и синтетическим, по цвету - белым, тонированным и цветным. Грунт способствует прочному сцеплению (адгезии) живописи с основой. Основа - в живописи и рисунке - материал, поверхность, по которой пишут красками или рисуют. Основой могут служить холст, деревянная доска, картон, бумага, поверхность стены, стекло, фарфор и т.д. Основа должна быть специально подготовлена, по-разному для различных видов живописи и рисунка: акварели, масла, темперы, фрески и др.

ГУАШЬ

Болото, именно так переводится итальянское слово «quazzo». Да, действительно, свежая гуашевая краска своими плотными слоями напоминает вид тяжеловесной болотной воды. Гуашью, так как она -краска непрозрачная, можно рисовать на различных материалах: бумаге, картоне, фанере, а также ей рисуют даже на шелке и слоновой кости. Гуашь раньше считалась разновидностью акварели (См. «Краски»). Гуашь бывает двух видов - художественная и плакатная. Плакатная хороша для большой оформительской работы: декорации, плакаты, транспаранты, макеты и так далее. Но для занятия рисованием вам понадобятся обе эти краски. Гуашь называют краской кроющей, то есть через ее слои не просвечивает бумага, так как она закрывает ее полностью. Отсюда и произведения, исполненные гуашью, выглядят матовыми и бархатистыми. При работе с гуашью, ее разводят водой до жидкой массы, напоминающей сметану. наброски, сделанные гуашью, можно исправлять, но вам надо запомнить, что если гуаши нанесено на рисунок очень много, она при высыхании растрескается. Чтобы этого не произошло, наносите краску на поверхность тонким ровным слоем, а не пастоно, то есть тестообразно и неровно.

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

Прежде всего, что такое живопись? Говоря сухим языком - это вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с помощью красок. Скучно, не правда ли? Ведь живопись - это живописать с помощью цвета. Цвет - есть самое главное выразительное средство живописи. Именно при помощи цвета художники сообщают настроение своим произведениям.

История живописи начинается с наскальных изображений первобытного человека (См. «Наскальные изображения»). Сначала в ней были лишь силуэтные изображения. Позже появились изображения-повествования, заключенные в циклы. Живопись рабовладельческого общества обладала огромными техническими средствами - это были волосяные кисти, краски (земляные - желтые, красные и коричневые; минеральные - синие и голубые). Краски наносили ровным слоем на белый грунт. Древняя живопись обладала также декоративными (украшающими) качествами; своей плоскостностью эта живопись подчеркивала гладь стены. Особенного совершенства достигла роспись древнеегипетских гробниц. В сравнении с искусством Египта и Месопотамии Эгейское искусство, в частности, дворцовые росписи на острове Крит, раскрывает совершенно новый, особенно волнующий нас мир. Как писал Артур

Джон Эванс (хранитель Оксфордского музея), в 1910 г. прибывший на раскопки в Крит, «Исключительное явление - ничего греческого, ничего римского...». Древний Крит открылся Эвансу в первозданном виде, без каких-либо позднейших наслоений.

Вот, например, фрагмент стеной росписи, изображающий совсем юную девушку в профиль. Огромный глаз, изображенный, как в египетских росписях и рельефах, в фас. Влияние Египта часто сказывается в критском искусстве. Но в нем дышит совсем иной дух.

Во-первых, сам образ. Оживленное личико, вздернутый нос, вишневый ротик, игривый завиток, спадающий с высокой шапки темных кудрей. Прозрачные кружева и лиф ярких голубых и пурпурных тонов.

Какое обольстительное создание!

Нам ясно, почему, найдя этот фрагмент, Эванс сразу же окрестил девушку «Парижанка». Так она и обозначается до сих пор в истории искусства.

«Парижанка!» Но дело не только в самом образе. Вглядитесь в контур: какая живая, трепещущая и в то же время точная, уверенная в своей лаконической выразительности линия! А в цветовой гамме какая игривость, какая полнозвучная нарядность, рожденные непосредственностью мимолетного видения!

Не правы ли те, кто усматривает в критской живописи первые проблески импрессионизма ?

В античности живопись была еще в союзе с архитектурой и скульптурой. Живопись не была самостоятельной, но к ней добавилось воспитательное значение. В античности зарождались принципы светотени, своеобразные варианты линейной и воздушной перспективы.

Обогатилась палитра художника она стала насыщенной. От античной живописи до нас дошло не так много. Прежде всего это портреты, найденные в 1887 году в оазисе Эль-Файюм близ Египта. Фаюмские портреты - это не просто уникальная находка, а показатель того, что портрет является одним из самых древних жанров живописи (См. «Портрет»).

В соответствие с тем, что живопись изображает, ее подразделяют на жанры. Живопись начали строго делить по жанрам в XVII в. -начало эпохи «классицизма», а классицизм требовал строгости и деления.

Устойчивыми жанрами с XVII в. по XX вв. считаются: портрет, натюрморт, исторический, бытовой, мифологический, батальный, анималистический жанры. В произведениях живописи случается соединение разных жанров или их элементов (см. «Пейзаж»).

КАРАНДАШ

С XIII в. художникам был известен серебряный карандаш. Он имел приятный темно-серый тон. Но штрихи, исполненные этим карандашом, не стирались. Поэтому использование серебряного карандаша требовало большого умения. Также с XIII в. известен свинцовый карандаш. Это был металлический стержень, напоминавший гвоздь без шляпки. После свинцового карандаша на бумаге оставался четкий след. В основном свинцовый карандаш употребляли для подготовительных набросков портретов.

Карандаши, которыми вы пользуетесь, называются графитными. На карандашах указывается их твердость или мягкость. Она обозначается буквами: Т - твердый, ТМ - твердомягкий, М -мягкий, 2М - более мягкий; самый мягкий карандаш 5М используется для набросков. На карандашах, произведенных за рубежом, обозначения пишутся буквами Н, НВ, 2В, что соответствует нашим Т, ТМ, 2М.

Рисуют карандашами без сильного нажима, иначе это приведет к нарушению поверхности бумаги (см. «Бумага»). Линии и штрихи, выполненные слабым касанием, не наполняют рисунок чернотой, а наоборот, придают ему свежесть и прозрачность.

КИСТИ

Об этом случае я узнал от ребят одной московской изостудии. Ученик принес на занятие набор только что купленных им кистей. В набор была вложена картонка, на ней было написано, какие кисти подходят к гуашевой, масляной, акварельной и акриловой краске. Мальчик сказал:

- Теперь я все знаю о кисточках. На что преподаватель заметил:

- Во-первых, не кисточки, а кисти - именно так говорят художники. А во-вторых... может, ты и прочитал что-то здесь о кистях, но тебе еще надо самому их прочувствовать при рисовании.

Почему, например, для акварели чаще всего применяют беличьи кисти?

Беличий ворс хорошо набирает необходимое количество влаги, а также он отличается мягкостью, которая нужна при нанесении сочных мазков. При смачивании в воде хорошая акварельная кисть должна принимать вид конуса, конец которого обязательно будет абсолютно острым. Для акварели также применяют хорьковые и колонковые кисти. Колонковые подойдут и для гуаши. Кстати, для гуаши кисти требуются разнообразные - и мягкие, и упругие, а еще - плоские, в отличие от круглых акварельных.

А как проверить качество акварельной кисти? Надавите на ворс пальцем так, чтобы образовался веер. И если волоски кисти не выходят за границы образовавшегося полукруга - значит, кисть хорошая. Запомните: не оставляйте кисти подолгу в воде, не бросайте их грязными, с засохшей краской. Иначе будут ломкими и потеряют все свои качества - эластичность, мягкость и упругость. Просушенные кисти удобнее всего хранить в специальных футлярах из кожи, пластмассы, нержавеющей стали.

КЛЯЧКА

Так называют разновидность мягкой резинки, применяемую в случаях, когда нужно осветлить тон тушевки в карандашных рисунках. Клячка мягка и легко разминается пальцами; ею не стирают карандаш, а слегка прижимают ее к той части рисунка, которую нужно осветлить. Графит пристаёт к клячке и удерживается ею. Клячку можно изготовить, поместив обыкновенную резинку на 2-3 дня в бензин или керосин. Затем размягченную резину смешивают с картофельной мукой, регулируя вязкость клячки.

КРАСКИ

Цветовая основа художественных красок - это пигмент, тщательно перемолотый порошок. Сами краски состоят из пигмента и связующего вещества, которое скрепляет друг с другом мельчайшие частицы цветного порошка. Связующие вещества и определяют, какая краска должна получиться. Если связующим является растительный клей, то получаются акварельные краски. В масляных красках в качестве связующего применяется растительное масло, а также ореховое и подсолнечное. В темперных красках используется эмульсия из воды и яичного желтка или же казеиномасляная. К примеру, традиционной техникой иконописи была яичная темпера.

В древние времена живописцы пользовались красками, встречающимися только в природе в виде разнообразных минералов или же цветных земель. Художникам приходилось приготавливать краски самим, растирая их на каменной плите специальным инструментом - курантом, который был сделан из прочных материалов и напоминал по форме опрокинутый бокал, а теперь эту работу выполняют машины, а мы с вами получаем уже готовые краски. Вообще, занятие живописью в те далекие времена не только требовало огромных навыков и знаний, но и больших средств. Некоторые краски стоили немалых денег, так что многие художники не могли позволить себе их

приобрести. К примеру, ультрамарин ценился на вес золота, а сейчас его получают обычным искусственным путем.

В главе о гуаши я говорил, что она явилась, как разновидность акварели, ну а здесь немного расскажу о структуре этой краски. Гуашь тоже получается при помощи водоклеющего связующего, но в меньшем количестве, чем в акварели, поэтому гуашь плотнее. А также в гуашь для большей звучности красок стали примешивать белила. Это делает высохшую гуашь немного белесоватой.

ЛИНИЯ

Линия - одно из важнейших выразительных и изобразительных средств в пластических искусствах, след движущейся точки. Линия, проведенная от руки красящим веществом или режущим инструментом по твердой поверхности, - самое раннее средство изображения и выражения в истории человечества и в жизни каждого человека. В первобытном искусстве рисунок начинался с линии, точно так же, как вы в детстве начинали рисовать при помощи линии.

МАСТЕРСКАЯ

Пусть ваша мастерская пока еще ограничивается письменным столом. Но это не значит, что вы ее не можете расширить. Главное, чтобы все у вас было под рукой и в надлежащем порядке. Отточенные карандаши, ластик, краски, кисти, бумага, тряпки для работы с краской и чисткой кистей, палитра. Когда все в готовности, можно спокойно работать с тем материалом, с которым задумали, - акварель, гуашь, тушь, пастель или уголь. Также необходимо хорошее освещение над рабочим столом. Вам понадобится и подходящая одежда для занятий живописью. Во-первых, она должна быть удобной и не стеснять движений, а во-вторых, вы не должны бояться ее запачкать. Если нет мольберта - сойдет стул. Вообще, мастерская - это ваш рабочий кабинет. Вы должны сделать так, чтобы было приятно в ней находиться. Придумайте что-нибудь сами или украсьте ее своими рисунками либо репродукциями любимых художников. Выбор за вами. Но чем лучше организуете свое рабочее место, тем меньше вас будут отвлекать всякие мелочи от занятий живописью.

НАБРОСОК

Это рисунок небольших размеров, быстро и бегло исполненный художником. Предназначается для закрепления отдельных впечатлений от увиденного. наброски бывают разной продолжительности - от беглых зарисовок до более проработанного в деталях рисунка. Зачастую набросок называют искусством намека. Мимолетное движение, состояние или тончайшие оттенки вашего настроения, вы можете зафиксировать в своих набросках сами того не подозревая. Также вам будет интересно замечать, как меняются ваши рисунки, так как постоянными набросками вы научитесь уменью видеть художественно, то есть благодаря наброскам удастся выявить основное в увиденной

композиции или выразить первое впечатление, которое потом будет необходимо над проработкой больших вещей.

ПАЛИТРА

Когда Винсент Ван Гог записался в Антверпенскую школу изящных искусств, ученики встретили его с удивлением. Ван Гог был одет в синюю блузу из грубой ткани, какие носили голландские крестьяне, на голове - поношенная меховая шапка. Но примечательней всего была его палитра - доска от ящика из-под сахара. Доска эта лишь отдаленно напоминала «palette» - так по-французски называется пластинка, которую художники именуют палитрой. Палитры делают из разнообразных материалов: дерева, металла, пластика, фарфора. И предназначены они для раскладывания красок или их смешивания. Ну а доска от ящика из-под сахара, которую использовал Ван Гог, была нужна ему для работы с масляными красками. Дело в том, что именно деревянные палитры лучше всего подходят для рисования этими красками.

Чтобы палитру было удобнее держать при рисовании, в ней делается отверстие для большого пальца руки. А как быть, если у вас пока еще нет палитры? На первых порах ее могут заменить обычная тарелка, кусок того же твердого пластика. А можно сделать и так: подложите под стекло лист белой бумаги - и получится неплохая палитра, на которой очень четко, в реальном цвете, будут разложены ваши краски.

Палитрой называют также и подбор красок, которыми пользуется художник. Поэтому в изданиях, посвященных живописи, говорят: в картинах художника преобладает темная палитра или, наоборот, светлая.

ПАСТЕЛЬ

Пастелью называют не только материал, но и технику рисунка. Пастель - это мягкие, сухие, цветные мелки без оправы. Пастель изготавливается из спрессованных, стертых в порошок пигментов с добавлением клея, молока, мела и гипса. Пастель не имеет прозрачных красок, так как краски ее лишены связующего вещества, заставляющего просвечивать их. Пастели присуща матовая бархатистая поверхность и светлый чистый цвет изобразительных средств. Пастель, как правило, долго сохраняет свою первоначальную свежесть. Обычно пастелью работают на бумаге, достигая разнообразных эффектов - от резко очерченных контуров до мягкой растушевки. Порошковый характер пигмента приводит к тому, что при отсутствии специального закрепителя рисунок пастелью легко разрушается. Изобретение техники восходит к Италии XVI в., когда колорит пастели ограничивался черным, белым и терракотово-красным цветами. Расцвет техники пришелся на XVIII столетие и был связан с

увлечением пастельным портретом. В XIX в. пастель пережила второе возрождение в работах импрессионистов.

Работы, выполненные пастелью, имеют только ей присущую своеобразную красоту. Часто, видя в музеях работы, сделанные пастелью, зритель говорит, что они прелестны. Да, мягкость пастели и ее бархатистость способны создать иллюзию проникновения в интимный мир человека, что великолепно делал великий французский художник-импрессионист Эдгар Дега. С помощью пастели ему удавалось показать не только великолепие его моделей, но и заглянуть в их скрытый внутренний мир.

ПЕРО

Перо является одним из самых древних инструментов рисования. В старину использовали огромное количество перьев, в основном птичьих, - это были перья бекаса, вальдшнепа, гусиные, лебединые, павлиньи, вороньи. Также в старину пользовались тростниковыми и соломенными перьями, а в Японии их делали из палочек бамбука. Такое огромное количество перьев было связано с тем, что они давали различную ширину линии и позволяли менять методы штриховки.

Сейчас же в художественной практике используют металлические перья разнообразных размеров и форм. Кончик современного пера может быть узким, тупым, острым, широким или закругленным, что дает возможность постоянно менять толщину линии или прорисовывать мельчайшие детали. Пером рекомендуется рисовать на гладкой и плотной бумаге. Исправлять рисунки пером - практически невозможно, так как раствор красителя глубоко проникает в поры бумаги. Если вы все-таки решились исправить неудавшийся кусочек рисунка, то аккуратно подрежьте этот кусочек бритвой.

Как вы поняли, техника рисунка пером является отличной школой для воспитания руки и глаза начинающим живописцам.

ПЛАНШЕТ

Чтобы рисовать акварелью, вам понадобится планшет или стиратор (см. «Стиратор»). Планшет вы можете сделать сами. Вам потребуется доска или подрамник, на которой надо будет прибить кусок фанеры. Возьмите акварельный лист, загните его по краям на два сантиметра. Это надо сделать таким образом, чтобы края были противоположны лицевой стороне бумаги. У вас должна получиться «ванночка». Затем при помощи ваты или тряпочки смочите бумагу с внутренней, а потом с внешней стороны. Отогнутые края должны оставаться сухими. Покройте их клеем. Теперь бумага накладывается на доску загнутыми краями и прижимается к ней.

ПЛЕНЭР

Пленэр - работа на открытом воздухе в естественных условиях, а не в стенах мастерской. Термин «пленэр» обычно употребляется в применении к пейзажу, а также для обозначения произведений любого рода живописи, отличающихся многообразием и сложностью цветовых и тональных отношений и хорошо передающих световоздушную среду (см. «Импрессионизм»).

РАСТУШКА

Растушка, растушевка - основной инструмент для рисования в технике рисунка карандашом, углем, пастелью и др. Растушки представляют собой туго скрученные валики с заостренными концами. Растушки делаются из плотной бумаги, лайковой кожи, замши. Растушка служит для растирки в пятно порошкообразных материалов или штрихов, нанесенных на бумагу, картон, холст. При работе с графитным карандашом не следует особенно увлекаться применением растушки, так как при этом часто создается впечатление затёртости и засаленности рисунка, появляются глухие непрозрачные тона.

РИСУНОК

Рисунок - это одна из наиболее важнейших областей изобразительного искусства. Его выразительные средства - контурная линия, штрих, пятно. С помощью них художники создают светотеневые и тональные эффекты, осуществляют пластическую моделировку. Сила рисунка - в его непосредственной эмоциональности. В нем с необычайной убедительностью проявляется темперамент художника, фиксируется во всей остроте непосредственное жизненное впечатление. Об этом свидетельствуют графические произведения классиков мирового искусства, экспонированные в музеях нашей страны.

Основой, на которую наносится рисунок, служат самые разнообразные материалы. В древнем мире широко употребляли папирус, в средние века - пергамент, иногда покрывавшийся специальным грунтом. С эпохи Возрождения (см. «Возрождение») основным материалом для рисунка служит бумага, изобретенная в Китае и известная в Европе с X-XII вв. Бумага также нередко грунтуется и окрашивается в разные цвета (на цветной бумаге рисуют итальянским карандашом, углем, выделяя светлые места мелом или белилами). Если посмотреть рисунки старых мастеров и сравнить их с рисунками нового времени, мы обнаружим ряд отличий. Бумага, которой пользовались старые мастера, была совсем не похожа на современную. Она намного толще, грубее по поверхности, почти никогда не была чисто белой, хотя в течение XV в. достигла хорошей светлости. Художникам того времени часто приходилось обрабатывать бумагу самодельным грунтом из-за ее грубой поверхности. Рисунок, ставший самостоятельным видом изобразительного искусства, а не просто подготовительным наброском к будущей картине, для нас очень важен. Ведь на основе искусства рисунка развиваются такие виды графики, как гравюра и литография (см. «Графика», «Гравюра», «Литография»). Как говорил

известный художник-педагог XIX в. Федор Чистяков: «Рисовать - это рассуждать». Да, действительно в своих рисунках вы можете показать знания о художественных материалах и технику, которой вы овладели.

В конце вышесказанного вам будет полезно прочитать слова великого итальянского скульптора эпохи Возрождения Микеланджело: «В рисунке или же, по другому наименованию, в искусстве наброска приобретают свою вершину живопись, скульптура и архитектура. Рисунок - это источник и душа всех видов изображения и корень каждой науки. Кто достиг столь великого, что он овладел рисунком, тому говорю я, что он владеет драгоценнейшим сокровищем».

СТИРАТОР

Для работы над произведениями акварели пользуются стираторами. Стиратор, в переводе с итальянского, обозначает разглаживать, растягивать. Пользуются стираторами так: на меньшую раму накладывают увлажненный акварельный лист, загнутый по краям, который сверху зажимают большей рамой. При высыхании бумага натягивается, как холст. Стиратор удобен тем, что вы можете рисовать, как по сухой, так и по увлажненной бумаге. Для этого вам надо просто смочить лист с обратной стороны.

ТУШЬ

Черная краска, не теряющая со временем интенсивности тона. При сильном разбавлении водой дает серый тон. Тушью рисуют пером или кистью с применением штриховки, заливки и отмывки. В рисунке тушь часто сочетают с углем или карандашом. Тушь бывает двух типов: жидкая и сухая (в виде столбиков и плиток). Лучшей черной тушью считается китайская, до ее появления в Европе (XVI-XVII вв.) тушь изготавливали из ламповой или свечной копоти, растираемой на клеевой воде. При рисовании кистью тушь часто разбавляют водой, чтобы придать тону рисунка разную интенсивность. Поэтому тон рисунка может колебаться от интенсивного черного до серебристо-серого. Под тушь необходимо готовить бумагу так же, как и под акварель. Тушью можно работать любыми кистями по бумаге, выполняя как мелкие, так и очень крупные рисунки.

УГОЛЬ

Уголь относится к сухим красящим веществам, которые употребляют в рисунке. Уголь для рисования вырабатывается из различных пород дерева и в различных видах. В прошлом веке большое распространение получили жирный уголь (пропитанный растительным маслом, он имеет более темный тон) и прессованный уголь. Прессованный уголь при помощи прессирования получает форму карандашей без оправы. Жирным и прессованным углем пользуются до сих пор, но на бумаге их все равно надо закреплять. Уголь обычно при очинке

срезают под угол. Такая заточка дает проявить углю все свои возможности от тонких до жирных штрихов, придать большую выразительность рисунку. Надо сказать, что простой рисовальный уголь слабо держится на бумаге, и, если рисунок вовремя не зафиксировать, его трудно будет сохранить. Фиксирование угля было изобретено в Италии в XV в. Тогда рисовали на бумаге, уже заранее покрытой слоем клея, и, когда рисунок был готов, его подвергали действию водяных паров и таким образом закрепляли. Иногда рисунок помещали в ванну с раствором клея. В настоящее время в продаже имеется лак-фиксатив. Рисунки углем можно фиксировать также жидким клеем, снятым молоком, процеженным и разбавленным водой, раствором канифоли в бензине или денатурате (кусочек канифоли с грецкий орех на 3/4 стакана). Фиксируют пульверизатором постепенно, в несколько приемов, с расстояния не ближе одного метра, не допуская образования капель. Нужно иметь в виду, что даже самое осторожное фиксирование делает рисунок темнее.

ХРАНЕНИЕ

Работы, выполненные акварелью, требуют очень бережного отношения. Они моментально выцветают от прямых солнечных лучей: далеко не все краски светоустойчивы, а бумага, даже хорошая, со временем желтеет. Поэтому храните акварели в альбомах или папках, ни в коем случае не скручивая их в трубку. Если хотите своими акварелями украсить комнату, то вешайте их туда, куда не попадают лучи солнца. Уберечь акварель от грязи и пыли вам поможет стекло.

Хранить работы, выполненные гуашью, также следует в папках. Сворачивать работы в трубки также не рекомендуется. У гуаши хрупкий красочный слой. Кроме того, нельзя, чтобы листы гуаши терлись друг о друга, - нужны прокладки из папиросной бумаги. Растрескивание или осыпание красочного слоя гуаши происходит в случае, если краска нанесена слишком толстым слоем, т.е. пастозно.

Работы, выполненные углем, карандашом, пастелью сразу закрепляйте специальными фиксативами. Законченные и достойные показа акварельные, гуашевые или иные работы оформляйте в паспарту. Паспарту - это лист бумаги или картона с вырезанным в его середине четырехугольным, овальным или круглым отверстием.

ЦВЕТ

Цвет - одно из основных художественных средств в живописи. Изображение предметного мира, разнообразных свойств и особенностей природы в живописи передается посредством отношений цвета и цветовых оттенков. К основным качествам цвета относятся:

- цветовой тон - особенность цвета отличаться от других цветов спектра (красный, синий, желтый и др.);

- светосила (светлые и более темные цвета);
- насыщенность (интенсивность цвета).

Насыщенность цвета в красках может изменяться в результате разбавления их в акварели водой, в темперной, гуашевой и масляной живописи - белилами. Цвет в живописи находится во взаимодействии с другими цветами, в основе которого лежат отношения теплых и холодных цветов и их оттенков.

Представление о холодном цвете в природе и в живописи связывается с впечатлением от льда, снега, а о теплом цвете - с огнем, солнечным светом и т.д. Большое значение в живописи имеют и отношения дополнительных цветов и оттенков. Находящиеся рядом дополнительные цвета усиливают друг друга. Эти же цвета являются и контрастными. В произведениях живописи цвет образует целостную систему (колорит), а цветовая композиция - колористическое решение. Цвет усиливает эмоциональность изображения, обуславливает вместе с рисунком изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. Цвет является существенной частью не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства (от латинского «decoro» - украшаю). Это вид искусства, имеющий свой особый художественный смысл и свою декоративную образность и вместе непосредственно связанный с нуждами людей, его художественной структурой. Он воздействует на восприятие зрителя, так как способен вызвать различные ассоциации.

ШТРИХ

Штрих - одно из основных выразительных средств в рисунке. Каждый штрих представляет линию, проведенную одним движением руки. Штрихи бывают разной светлоты, толщины, длины. Штрихи располагают в одном или разных направлениях. Штрихи могут восприниматься, как отдельные линии или сливаться в сплошное тоновое пятно. При рисовании пером, карандашом вы заметите огромное значение штриха. Благодаря ему вы сможете моделировать предметы, придавая им объем и выразительность.

ЭТЮД

Этюд - работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюды могут служить вспомогательным и подготовительным материалом при создании произведений. С помощью этюда художник конкретизирует (придает наглядный характер) замысел произведения, первоначально более обобщенно переданный, прорабатывает детали и т.д.

ЭТЮДНИК

Для хранения и переноса красок, кистей, палитры существует деревянный ящик, называемый этюдником. Этюдники бывают двух видов: для акварели - легкий плоский деревянный ящик с акрилатовой палитрой, кассетами для красочных смесей и другими принадлежностями. Но он не слишком приспособлен для работы на открытом воздухе. Поэтому чаще используется второй тип этюдника

- этюдник-мольберт для работы маслом. Удобство этого этюдника заключается в том, что в дно снаружи удачно вмонтированы три коленчатые ножки. Они легко и быстро раздвигаются. Можно приспособить для работы на природе и самый обычный этюдник, прикрепив к его нижнему основанию три складные ножки из металла.

Для работы на природе полезным будет и складной легкий стульчик, так как не всегда приходится работать стоя. Имея переносной стульчик, легче организовать рабочее место.

ЖАНРЫ, НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ

А

АБСТРАКЦИЯ (АБСТРАКЦИОНИЗМ)

Одна из форм искусства, в которой художник не стремится воспроизвести окружающий мир. Художник-абстракционист, напротив, старается удалиться, отвлечься от реального мира. Поэтому слово «абстракция» применяется к любому произведению, которое не изображает узнаваемые объекты.

Абстрактная живопись обычно строится при помощи формальных элементов - линии, цветовых пятен, внешних очертаний. Часто сам термин «абстракция» применяют по отношению к искусству XX в., отказавшегося от подражания реальному миру. Среди первых художников-абстракционистов были Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан.

АВАНГАРДИЗМ

АВАНГАРДИЗМ (от французского *avant-gard* - передний край, передовой отряд), авангард - понятие, объединяющее экспериментальные, подчеркнуто необычные начинания, поиски в искусстве XX в. На разных исторических этапах первооткрывателями выступали сменявшие друг друга авангардные направления. В начале XX в. - возникшие тогда фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм. В 1920-1930 гг. эта роль перешла к сюрреализму. После Второй мировой войны в конце 1940-х и в 1950-е гг. на первый план вышли новые течения абстрактного искусства. В 1960-1970-х гг. - течения этого периода часто объединяют термином «неоавангард».

При всем многообразии творческих программ авангардизма можно выделить в них общие черты. По отношению к обществу и к «консервативной» традиционной культуре художники авангарда заняли позицию постоянного протеста, «непрерывного бунта». Принципиальный антитрадиционализм авангардизма, его отказ от классических норм изобразительности и красоты связаны с ориентацией на небывалую формальную новизну или на примитив и низовые формы самодеятельного искусства. Художественное открытие, способность к постоянному самообновлению стали обязательным правилом.

АНТИЧНЫЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ)

Термины, применяемые по отношению к цивилизациям Древней Греции и Рима, а также к их влиянию на последующее искусство. Хотя в большинстве случаев они взаимозаменяемы, есть все-таки небольшая разница в употреблении этих двух терминов. Античный обозначает физические останки греческой и римской культур - архитектурные сооружения и скульптуру. Классический предполагает стилистическое продолжение античной традиции. (См. «Классицизм»)

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА

В первой половине XIX в. группа французских художников часто работала близ небольшой деревни Барбизон в шестидесяти километрах к юго-западу от Парижа у окраины леса Фонтенбло. Художники-барбизонцы работали преимущественно в жанре пейзажа (см. «Пейзаж»). Удалясь от шума городской жизни, они ставили мольберты на открытом воздухе и писали с натуры. Художники изображали неброские пейзажи и работающих в полях крестьян, изучая эффекты скользящего света и атмосферных явлений в окружающей природе.

Многие из живописцев барбизонской школы были незаслуженно забыты, а некоторые их открытия приписаны импрессионистам, использовавшим в последствии новаторскую технику их живописи. К барбизонцам принадлежали Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добиньи, Жан Франсуа Милле и др.

БАРОККО

Своего наивысшего расцвета стиль барокко достиг в начале XVII в. в Риме, откуда он затем распространился по всей Европе и просуществовал вплоть до XVIII в. Название стиля происходит от итальянского слова «Багоссо» - причудливый или потешный. Искусство барокко легко отличить по его декоративной пышности, избыточному драматизму, совмещению реальности и иллюзии, а также открытому эмоциональному обращению к зрителю. Типичная для барокко религиозная композиция показывает святых или Мадонну в окружении ангелов в вихре взметнувшихся драпировок и курчавых облаков.

Популярные в эту эпоху сюжеты из классической мифологии изображались в столь же преувеличенной манере.

Не все искусство барокко было, однако, пышным и лучезарным - проявлялся мрачный драматизм художников, подобных Караваджо, который также принадлежал к этому стилю, но во многом вышел за его рамки (см. «Караваджизм»).

Видные представители барокко - Лоренцо Бернини, Микеланджело де Караваджо, Питер Пауль Рубенс, Антонис ван Дейк, Джованни Тьеполо и др.

БОДИ-АРТ

От английского «body art» - искусство тела. Авангардистское направление, возникшее в 1960 гг. Представители боди-арта использовали свое тело как материал и объект творчества, прибегая к разнообразным, часто болезненным манипуляциям: покрывали свои тела гипсом, раскрашивали их, надрезали, выполняли изнурительные дыхательные упражнения, жгли на себе волосы и т.п. Особая разновидность боди-арта – самодемонстрация художника в различных положениях. Некоторые манифестации боди-арта носили эротический или изуверский характер.

Представители боди-арта - Вито Аккончи, Терри Фоке, Джина Пане, Крис Берден, Брюс Маклин, Брюс Науман, Кит Соньер.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Выставочное объединение московских художников, учрежденное в 1910 г. «Бубновый валет» демонстрировал выставки картин в Москве (1910, 1912, 1913, 1914, 1916), Петербурге (1913). Основой этого объединения были - П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, А. В. Лентулов, И. И. Машков, Р. Р. Фальк. Мощная, красочная, обращенная к земному чувственному миру живопись «Бубнового валета» была национальным истолкованием принципов постимпрессионизма, фовизма, кубизма. В разные годы в выставках «Бубнового валета» участвовали также Д. Д. Бурлюк, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, К. С. Малевич, В. Е. Пестель, Л. С. Попова и др.

ВЕДУТА

ВЕДУТА (итал. «veduta», букв. - увиденная) - пейзаж, документально точно изображающий вид определенной местности или города. Термин сложился в XVIII в. (когда для воспроизведения видов использовалась камера-обскура). Камера-обскура (от лат. camera - комната и obscurus - темный) - затемненное помещение или закрытый ящик с малым отверстием в одной из стенок; на противоположной стене или на матовом стекле лучи света создают перевернутое цветное изображение. Камера-обскура, использовавшаяся

пейзажистами XVIII в. для точного воспроизведения видов, становилась своего рода прототипом фотографического объектива. К примеру, ведуты итальянского художника Антонио Каналетто (1697-1768), изображавшие архитектурные ансамбли и памятники Венеции, до такой степени фотографически точны, что по ним можно судить, насколько в Венеции поднялась вода за эти несколько веков. Ведута также стоит у истоков искусства панорамы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ (РЕНЕССАНС)

XV и XVI столетия были временем больших перемен в экономике, политической и культурной жизни европейских стран. Его характерные черты - бурный рост городов и развитие ремесел, а позднее и зарождение мануфактурного производства, подъем мировой торговли, вовлекавший в свою орбиту все более отдаленные районы. Постепенное размещение главных торговых путей из Средиземноморья к северу, завершившееся после падения Византии и Великих географических открытий конца XV и начала XVI вв. преобразили облик средневековой Европы. Почти повсеместно теперь выдвигаются на первый план города. Некогда могущественнейшие силы средневекового мира - империя и папство - переживал глубокий кризис. Все перемены в жизни общества сопровождались широким обновлением культуры - расцветом естественных и точных наук, литературы на национальных языках и, в особенности, изобразительного искусства. Зародившись в городах Италии, это обновление захватило затем и другие европейские страны. Появление книгопечатания открыло невиданные возможности для распространения литературных и научных произведений, а более регулярное и тесное общение между странами способствовало повсеместному проникновению новых художественных течений. На протяжении всех средних веков человек жил в страхе перед Богом и вездесущим присутствием церкви. Искусство изображало жизнь небес и святых и мало интересовалось событиями на земле. Однако, начиная с XIV в., человек стал осознавать свое значение и воздействие на мир. В эпоху Возрождения человек стал мерой всех вещей и героем живописных произведений. Изображение Мадонны явилось идеалом земного совершенства. Художники начали писать реалистические полотна.

Это возрождение интереса к человеку (ренессанс) нашло свое отражение и в искусстве: фигуры стали более жизненными, пространство - более реальным, а события Священной истории начали излагаться в земной перспективе. Со временем художники научились легко воссоздавать окружающий мир на картинах, фресках и алтарных композициях. Истоки культуры Возрождения в Италии восходят к концу XIII - началу XV в. Это время, получившее название Проторенессанса - предвозрождение, ознаменовалось высшим расцветом литературы и гуманистической философии, сложением нового стиля живописи в творчестве Джотто и переосмыслением готических традиций у мастеров Сиенской школы живописи. Джотто заложил основу искусства Возрождения.

Хотя он не был единственным художником своего времени, ставшим на путь реформ, однако целеустремленность, решительность, смелый разрыв с существовавшими принципами средневековой традиции делают его родоначальником нового искусства.

Еще одним важным центром искусства Италии конца XIII века - первой половины XIV в. была уже упомянутая Сиена. Формирование ее художественной школы происходило в одно время с Флорентийской, но искусство этих двух крупнейших тосканских городов различно, как различны были их жизненный уклад и их культура.

Сиена была давней соперницей Флоренции. Это привело к ряду военных столкновений, оканчивавшихся с переменным успехом, однако к концу XIII столетия перевес оказался на стороне Флоренции, пользовавшейся поддержкой Папы.

Искусство Сиены отмечено чертами утонченной изысканности и декоративности. В Сиене ценили французские иллюстрированные рукописи и произведения художественных ремесел. В XIII-XIV столетиях здесь был воздвигнут один из изящнейших соборов итальянской готики, над фасадом которого работал в 1284-1297 гг. Джованни Пизано.

XV в. вошел в историю ренессансного искусства как период Раннего Возрождения или кватроченто. Величайшими мастерами, первооткрывателями реалистического метода и гуманистического содержания кватроченто были живописцы Мазаччо и Пьеро делла Франческа, Боттичелли и Джованни Беллини, Мантенья, скульпторы Гиберти и Донателло, Якопо делла Кверча и Верроккьо, архитекторы Брунеллески и Альберти и многие другие художники этого поколения.

В творчестве блестящей плеяды художников, работавших в конце XV и в XVI в.в., - Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана окончательно складывается стиль Высокого Возрождения, который определил художественные поиски многих их последователей и современников.

Эпоху Возрождения обычно связывают только с Италией, но к северу от Альп - в Германии и Фландрии - оно также получило независимое развитие.

Художники итальянского Возрождения стремились в первую очередь передать перспективу и иллюзию пространства, в то время как фламандские и немецкие живописцы уделяли больше внимания ювелирной передаче деталей окружающего мира.

ГОТИКА

Господствующий стиль средневековья (в период приблизительно с 1150 по 1500 гг.), готика была стилем великих соборов Европы. Созданные алтарные композиции завершали изысканные зубчатые творения, которые повторяли архитектуру соборов.

Готическая живопись и скульптура отличаются удлинёнными пропорциями фигур и подчиняются строгому канону. Попытки изображения трехмерного пространства в живописи крайне редки.

В конце XIV века заметно стремление к большей утонченности и элегантности, а также интерес к сюжетам повседневной жизни. Изображенные в мельчайших подробностях растения и животные становятся постоянной деталью произведений живописи. Стиль позднего средневековья, не связанный с одной страной, получил название интернациональной готики.

ГРАВЮРА

Гравюрой называют изображение, которое получено при помощи печати. То есть на доску или пластину наносится рельефный рисунок (выпуклый), который затем покрывают краской, чтобы получить с него изображение (оттиск). Под искусством гравюры часто подразумевают создание художественного изображения при помощи гравирования. В старину качество исполнения гравюры зависело от мастерства гравера. Гравером называли мастера или художника, который занимался выполнением изображений на дереве, металле, камне и прочих материалах. Но не всегда принесенный художником к граверу рисунок и качество его исполнения на травильной доске удовлетворяло художника. Поэтому ему самому приходилось изучать искусство гравирования. Прекрасный немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471-1528) был великолепным гравером. Серия гравюр на тему Апокалипсиса (1498 г.) до сих пор заставляет восторгаться их великолепием и сложностью. Во многом благодаря Дюреру гравюра поднялась на высоту самостоятельного жанра в искусстве, а не просто осталась отображением забавных иллюстраций. Гравюры неизменно привлекают нас смелостью линий, богатством светового решения, а главное - полнокровным и ярким ощущением мира, передаваемым с огромной силой и мастерством, но в то же время с простотой и доходчивостью.

ГРАФИКА

Греческое *grapho* - пишу, черчу, рисую - означает вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюра, литография). Графика основана на возможностях создания выразительной художественной формы путем использования разных по окраске (преимущественно черно-белых) линий, штрихов и пятен, наносимых различными способами на поверхность листа бумаги, определяющего размер и формат композиции, ее фон (нередко цветной). В зависимости от избранной техники и материалов творческих задач художника графика может по своей специфике приближаться к живописи, но обладает при этом и своими особенными характеристиками: импровизацией, эффектом незаконченности, опусканием деталей, фиксацией беглых впечатлений.

Графика допускает высокую степень условности изображения, благодаря лаконизму или концентрации средств выражения дает лишь намек на изображаемый объект, предполагая завершение изобразительного образа работой воображения зрителя.

Графика обладает широким диапазоном функций, разновидностей и жанров (натурные этюды, эскизы будущих произведений, архитектурные проекты, карикатура, книжная иллюстрация, эстамп, плакат, лубок). Самым древним видом графики считается рисунок, с которым, согласно сказаниям, связано само изобретение искусства (очертание контура от тени человеческой фигуры на стене). Истоки рисунка - в наскальных изображениях эпохи палеолита, античной вазописи, средневековой миниатюре.

Самостоятельное значение эта разновидность изобразительного искусства приобретает начиная с эпохи Возрождения в формах станкового искусства (произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер, свободные от прямого декоративного назначения), альбомных набросков и натуральных штудий. Отличается бесконечным разнообразием и гибкостью приемов исполнения (с использованием карандаша, угля, мела, сангины, пера, кисти и разных сортов туши, чернил, акварели и т. п.).

ДАДАИЗМ

Название Дада в переводе с французского - конёк, деревянная лошадка, детский лепет. Само название направления изначально бессмысленно и является собой движение-протест против всего предшествующего искусства. Дадаизм просуществовал с 1915 по 1922 гг. Центром деятельности дадаистов было Кабаре Вальтер в Цюрихе, где поэты, художники и писатели-единомышленники собирались для творческих экспериментов в области бессмысленной поэзии, «шумовой» музыки и автоматического рисунка. Дадаисты использовали все возможности своего воображения, чтобы вызвать возмущение публики. Например, один из представителей дадаизма Марсель Дюшан принес на выставку писсуар. Перевернув его и дав ему название «Фонтан», Дюшан показал, что даже самый обычный предмет, изъятый из его

привычной среды, может стать произведением искусства. На этом выходки Дюшана не ограничились. То он выставил велосипед, под которым висела подпись «ВЕЛОСИПЕД», или же показывал репродукции «Моны Лизы» Леонардо да Винчи с подрисованными усиками и бородкой.

Движение Дада с его культом невыразимого и непонятного, сыграло важную роль в подготовке почвы для сюрреализма (см. «Сюрреализм»), возникшего в 1920-е годы. Видные участники дадаистского движения - Марсель Дюшан, Франсис Пикабия, Ханс Арп, Макс Эрнст, Курт Швиттерс.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Однажды великий испанский художник Пабло Пикассо, посещая выставку детского творчества, заметил: «В четырнадцать лет я рисовал, как Рафаэль, но рисовать так, как это делаете вы, мне понадобилась целая жизнь». Что он хотел сказать этой фразой? А то, что ваш внутренний мир гораздо богаче взрослого, к тому же ваше творчество обладает высокой степенью искренности.

В начале своего развития человек в первую очередь пользуется зрительной информацией. Перед ним открывается прекрасный мир, мир, наполненный всем богатством цвета и света. Еще будучи очень маленькими вы пытались его отобразить в своих первых рисунках - это был ваш первый опыт общения с ним. Помните те самые «каракули», которые вы рисовали в раннем детстве. По-научному они называются абстракциями. Потом вы начинали осваивать тот мир, который вас окружал. Вы рисовали дома, зверей, разнообразные вещи, даже пытались нарисовать себя или маму с бабушкой. Эти рисунки сейчас вам кажутся простыми или наивными, научно говоря, примитивными.

Но знаете ли вы, что примитивизм - это серьезное направление в живописи. Художники-примитивисты стараются в своих работах сохранить непосредственность, простоту и детскость. Они хотят быть в своих работах взрослыми детьми. Но сейчас вам хочется, чтобы предметы в ваших рисунках и картинах были похожи на свои прототипы. Вы хотите в точности отразить мир, который вас окружает, т.е., говоря по-научному вы хотите отразить действительность, то есть саму жизнь, а это называется «реализмом». Сейчас вы уже взрослые. Вы стараетесь найти применение тем чувствам, которые вас переполняют. Вы хотите открыть эти чувства кому-нибудь, так почему это не сделать через рисунки и картины, через свое творчество!

ДИВИЗИОНИЗМ

Жорж Сера (1859-1891) стал родоначальником «научного» импрессионизма. Этот молодой живописец, учившийся в Школе изящных искусств в Париже, был страстным поклонником теории. Он поставил себе задачу - научно обосновать достижения импрессионизма, сделать живопись математически точной, независимой от инстинкта, ощущений, случайных удач и неудач.

С этой целью он выработал новую строгую технику, основанную на достижениях современной науки о цвете, - так называемый «дивизионизм», что в переводе обозначает - делить. Дивизионизм - это тоже самое, что неоимпрессионизм и пуантилизм (от французского «point» - письмо точками). В Эрмитаже и Музее изобразительных искусств вы можете увидеть несколько небольших картин одного из друзей и единомышленников Жоржа Сера - Поля Синьяка. Многие тысячи положенных рядом «точечных» мазков призваны слиться в вашем глазу, рисуя то морскую гавань, то песчаный берег, то дерево у дороги. Эти картины, может быть, напомнят вам мозаику из камешков-самоцветов. Быть может, вас поразит и даже восхитит терпеливое трудолюбие живописцев, столь верных своим принципам, своей теории. Но душевного волнения перед этими картинами вы наверняка не испытаете. Жорж Сера и его единомышленники с полной ясностью показали, что нельзя безнаказанно отнимать у искусства душу, чувство. «Поверив алгеброй гармонию», они убили самое дорогое, что было в импрессионизме, - непосредственность живого общения с природой.

ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

Вы, конечно, помните картину Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу». Но известно ли вам, что медведей на этой картине рисовал не он, а совершенно другой художник. Так вот художники, которые специализируются на изображении животных, называются анималистами. Поэтому тот же Шишкин и воспользовался услугами другого художника, которому изображение животных удавалось лучше. В переводе с латинского «anima» означает животное.

Вы уже знаете, что человек еще с глубокой древности, изображает животных. Когда художники рисуют животных, они преследуют различные цели. Например, для научной энциклопедии требуется точная копия животного, а для оформления иллюстрации к какой-нибудь сказке - упрощенное изображение. Разглядывая рисунки с животными, вы могли заметить, что художники часто стараются наделить животных человеческими чертами. Если посмотреть рисунки Валентина Андреевича Серова к басням Ивана Андреевича Крылова, то можно заметить сходство человека с животными - персонажами басен.

Анималистический жанр. Альбрехт Дюрер (1471-1528) «Заяц». 1502
Сложению анималистического жанра предшествует долгая традиция изучения и изображения животных. Об острой наблюдательности древнего человека свидетельствуют изображения зверей и птиц в первобытном искусстве. Ярко выразительны стилизованные фигуры в памятниках так называемого «звериного стиля» (у скифов, кельтов, германцев, в англо-ирландских и новгородских рукописях), искусстве Древнего Востока, Африки, Океании, Древней Америки, в народном творчестве многих стран. Изображения

животных часто встречаются в античной скульптуре, вазописи, мозаиках. В средние века в Европе были распространены аллегорические (иносказательные) и фольклорные, сказочные образы птиц и зверей. В эпоху Возрождения появились изображения животных с натуры. (Пизано Пизанелло, Альбрехт Дюрер).

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

В переводе с французского «batalie» означает битва. Жанр изобразительного искусства, называемый «батальным», непосредственно связан с изображением битв, военных походов, ратных подвигов, разнообразных боевых действий и эпизодов военной жизни.

БЫТОВОЙ ЖАНР

Живопись, изображающая сцены повседневной жизни, а не сюжеты из классической мифологии или Священной истории. Слова «жанр», «жанровый» нередко означают бытовой жанр и его специфические качества: дух повседневного обихода, строя обыденной жизни.

Бытовой жанр был очень распространен в Голландии в XVII в. Зачастую художники специализировались на изображении определенного типа сцен - например, сцен в тавернах (Ян Стен), концертов или домашних интерьеров (Ян Вермеер Делфтский). В XVIII в. бытовой жанр получил распространение в других странах Европы благодаря творчеству Жана-Батиста Шардена во Франции, Пьетро Лонги в Италии, и Уильяма Хогарта в Англии. В России бытовой жанр представлен многими именами, в частности, Павла Андреевича Федотова, Александра Гавриловича Венецианова, Василия Григорьевича Перова.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

Жанр изобразительного искусства, посвященный историческим деятелям и событиям, общественно значимым в истории человечества. Обращенный в основном к прошлому, исторический жанр включает также изображения недавних событий, историческое значение которых является важным для современников.

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖАНР

Происходит от греческого слова «mythos», что обозначает предание. Жанр посвящен героям и событиям, о которых рассказывают мифы и легенды древних народов. Творчество, связанное с мифами, известно с глубокой древности, еще в эпоху первобытного искусства древний человек пытался запечатлеть изображения героев легенд и преданий своего народа. Однако не

стоит думать, что в современном искусстве не нашлось места мифологическому жанру. Просто мифологический жанр получил переосмысление, соответственное нашему времени.

НАТЮРМОРТ

Натюрморт в переводе с французского означает «мертвая природа». Натюрморт в живописи - это изображение предметов обихода, цветов, битой дичи и других мертвых объектов. Так почему же так много жизни в этих «мертвых» объектах и мертвы ли они на картинах художников? Конечно, нет! В натюрмортах художники показывают жизнь предметов. Разве можно назвать «мертвой природой» сочные натюрморты букетов цветов. К примеру, в цветочных натюрмортах видели не только праздник природы, но и символ быстротечности земной жизни; даже красота природы в конце концов умирает.

Жанр натюрморта родился в Голландии в XVII в. Видя натюрморты того времени и ту тщательность, с которой они написаны, вам может показаться, будто предметы настоящие и их можно коснуться рукой. В Голландии натюрморты ценились очень высоко, как и ювелирные драгоценности, изображенные на них.

ПЕЙЗАЖ

Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи», вспоминая время обучения у Андреа Веррокьо, пишет: «Наш Боттичелли относился чрезвычайно несерьезно к пейзажу. Если бросить, - говорил он, - об стенку губку полную разных красок, она оставит на стене пятно, в котором будет отличный пейзаж». Естественно, Леонардо не мог разделять таких взглядов, пускай даже немного шуточных. Леонардо да Винчи был пытливым исследователем природы и относился к ее изображению чрезвычайно серьезно. Завершая свой рассказ, он пишет: «...и этот живописец делал чрезвычайно жалкие пейзажи».

Вы знаете, что художники, изображающие природу, называются пейзажистами. После сюжета к интереснейшим свойствам пейзажа относятся движение, жизнь. Оживление картины, изображающей пейзаж, - одна из величайших трудностей живописи. Ведь природу украшать не надо, но - как ее прочувствовать, понять ее суть, освободиться от мелочей - в этом и заключается работа пейзажиста.

Природа вызывает в человеке глубокие чувства удивления и восхищения, чувства, без которых невозможно восприятие прекрасного.

Пейзаж часто - внутреннее состояние художника, который вкладывает разные чувства и использует разные цвета, рисуя образы природы и ее состояния - будь то гроза или весенняя капель. Но если художник рисует пейзажи, изображающие море, то такой морской пейзаж называется «марина».

Художники-маринисты изображают морскую стихию во всех ее проявлениях. Яркий пример - Константин Айвазовский. В марине «Девятый вал» он показывает борьбу человека с морской стихией. Люди, изображенные на этой

картине, слабые песчинки, поглощаемые бушующем морем. Много написанное в этой картине Айвазовский рисовал по памяти. Но есть и другой пример - это английский художник Уильям Тернер. В поздний период творчества он проявлял особый интерес к столкновению различных стихий. Известно, что для того, чтобы передать в картине «Метель. Пароход у входа в гавань подает сигнал бедствия, попав в мелководье» эффект вьюги на море, художник (а ему было тогда 67 лет) велел привязать себя на четыре часа к капитанскому мостику корабля, плившего в шторм из Гарвича.

ПОРТРЕТ

Итальянский живописец Тициан, творивший в XVI в., для просушки живописи выставлял ее на солнечный свет. Так им был выставлен портрет папы Павла III, и прохожие принимали его за живого. Что же прежде всего нас интересует в портретах? Внешнее сходство? Не только. Портрет - это еще и взгляд художника, его чувства по отношению к портретируемому. Портрет - это попытка показать внутренний мир человека. При помощи портретов мы можем увидеть лица прошлого, когда еще не было фотоаппаратов. Но и это не главное. Портрет дает нам возможность проследить историю человека, будь то портреты деятелей прошлого или наших современников.

Существует множество разновидностей портрета: парадный (выполненный на заказ, предполагает изображение человека в полный рост), камерный (здесь, наоборот, погрудное изображение), групповой (изображение нескольких людей), парный, автопортрет и множество других.

Интересна и сама история портрета. Его зарождение относится к глубокой древности. В Древнем Египте появляются скульптурные портреты. Эти портреты были религиозно-магическими, являлись частью культа. Такой портрет был «двойником» человека в его загробной жизни.

Скульптурные портреты Древнего Египта - это выражение неизменного, неповторимого, присущего только данному человеку. Самые ранние сохранившиеся живописные портреты - это фаюмские портреты (Египет I - IV вв). Они были выполнены в технике восковой живописи на доске или полотне. Их вставляли в бинты мумии на месте лица. При этом фаюмские портреты не являлись только заупокойными. Они рисовались с натуры, несли в себе сходство с конкретным человеком и зачастую при жизни портретируемых выставлялись в их домах.

С момента появления портрета прошло много времени. Много изменилось и в самом портрете, но он до сих пор остается одним из главных жанров живописи, скульптуры, графики, а также фотоискусства.

ИКОНА

Древнерусская икона, воплощающая идею Бога, является одновременно святыней и примером живописи, передающей не земную, а божественную красоту. Цвет икон условен и декоративен. Назначение иконы передавать не реальность, а божественную идею, в которой живопись искала идеал.

На Руси искусство иконописи, изначально связанное с византийской традицией, достигло в XII - XVI вв. высочайшего художественного качества, стилового и композиционного многообразия. Лучшие достижения русской иконописи неразрывно связаны с именем Феофана Грека. Уроженец Византии, на Руси Феофан Грек нашел плодотворную почву для развития своего могучего творческого дарования. Первой его работой у нас являются фрески знаменитой церкви Спаса в Новгороде, выполненные в 1378 г. Позднее художник расписывал соборы и дворцы Московского Кремля. Каждому из образов фресок Феофан дает глубоко индивидуальную, сложную, психологическую характеристику. Манера его письма резкая, стремительная, темпераментная. В работах Феофана ясно ощущается знание жизни, психологии человека, проницательный ум автора.

В одном из залов Государственной Третьяковской галереи в Москве находится произведение, которое принадлежит к величайшим творениям мирового искусства - икона «Троица». Созданная более пятисот лет назад, она захватывает современного зрителя благородством чувств, тонкой поэзией, одухотворенной красотой образов. Автор гениального произведения русский живописец Андрей Рублев.

Андрей Рублев смело отказался от господствовавшей в иконописной живописи условности и создал новые, полные гармонии глубоко человеческие образы, в них - нежность и доброта, мужество и мудрость, кристальная душевная чистота.

Также крупнейшими мастерами русской иконописи являются Алимпий (г.р. неизвестен-1114) и Дионисий (ок. 1440-после 1502-03).

ИМПРЕССИОНИЗМ

Во второй половине позапрошлого века (начало 60-х гг.) во Франции начала работать группа молодых художников. Художники сделали правилом для себя писать не в мастерской, а под открытым небом: на берегу реки, в поле, в лесу - этот живописный прием называется пленэром, что буквально означает - открытый воздух.

После выставки в Париже этих художников стали именовать импрессионистами. Название направления, данное вначале в насмешку неким журналистом, обязано своим происхождением картине Клода Моне - «Впечатление. Восход солнца» (от французского *impression* - впечатление). Это слово подходило к их работам, потому что в них художники передавали свое непосредственное впечатление от увиденного. Художники по новому подошли к изображению мира, в этом им помогала работа на пленэре.

Главным для них стали трепетный свет, воздух, в который как бы погружены фигуры людей и предметы. В их картинах чувствовался ветер, влажная после дождя, нагретая солнцем земля. Они стремились разглядеть и показать удивительное богатство цвета в природе. Их чрезвычайно занимала проблема взаимоотношения света и цвета, свои картины они писали открытыми мазками чистого красочного пигмента. Они совершили также переворот в выборе сюжетов, отказавшись от традиционных исторических, религиозных или литературных тем, и обратились к сценам повседневной жизни.

Нельзя сказать, что путь художников-импрессионистов был легок. Сначала их не признавали, их живопись казалась слишком смелой и необычной, над ними смеялись. Никто не хотел покупать их картины. Но они упорно шли своим путем. Ничто не заставляло художников отказаться от своих убеждений и принципов. Прошло много лет, некоторых из импрессионистов не было в живых, когда наконец их искусство было признано общественностью и искусствоведами.

Основные представители: Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей и др.

КАРАВАДЖИЗМ

Художественное направление в западноевропейской живописи XVII в. Этим термином называют многочисленную группу как итальянских живописцев, так и мастеров других европейских школ, выступивших последователями реалистических принципов творчества Микеланджело да Караваджо (1573-1610), но воспринявших в его искусстве прежде всего сюжетные бытовые мотивы (музицирование, игра в карты и кости и т. д.), интерес к простонародной натуре, композиционные принципы крупнофигурных жанровых и евангельских сцен, живописные приемы, основанные на принципе «погребного» освещения, создающего напряженность и резкость световых контрастов. Наиболее полно эти особенности проявились в творчестве итальянского живописца Бартоломмео Манфреди, француза Валантена, фламандца Теодора Ромбаутса, голландских художников - так называемых утрехтских караваджистов - Дирка ван Бабюрена, Хендрика Тербрюгтена, Герритта ван Хонтхорста. Более творческое развитие принципы «караваджизма» получили у итальянских живописцев Джованни Баттиста Карачоло, Орацио Джентилески, Карло Сарачени, Орацио Борджанни, Джованни Серодине.

Караваджизм сыграл значительную роль в европейской живописи XVII в. и был своеобразным посредником между искусством Караваджо и других выдающихся европейских мастеров. Так, в творческом становлении Рембрандта немаловажное значение имело его знание работ утрехтских караваджистов. Влияние творчества караваджистов просматривается в ранних жанровых сценах («бодегонес» - это соединение натюрморта и бытового жанра) Диего Веласкеса. Испытал воздействие нидерландских караваджистов француз Жорж де Латур.

КЛАССИЦИЗМ

КЛАССИЦИЗМ (от латинского *classicus* - образцовый). Стиль и направление в европейском искусстве XVII - нач. XIX вв. Классицизм обратился к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Для искусства классицизма были важны нравственные конфликты: чувства и долга, идеала и реальности, личности и общества и др.

Изобразительное искусство классицизма отличается логическим развертыванием сюжета, ясностью, уравниваемостью композиции, ведущей ролью плавного, обобщенного рисунка.

Представители: Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жак Луи Давид, Доминик Энгр.

КУБИЗМ

От французского *cube* - куб. Направление во французском искусстве 1900-1910 гг. Его основатели и крупнейшие представители Пабло Пикассо и Жорж Брак. Кубисты во многом опирались на творчество Поля Сезанна, который предлагал трактовать природу «...в форме шара, конуса, цилиндра. ..»(см. «Постимпрессионизм»). Название было дано современными критиками по характерной, хотя и внешней особенности картин этого направления - преобладанию в них прямых линий, граней и кубоподобных форм. На первый взгляд, абстрактное и геометричное искусство кубизма передает реальные объекты. Они лишь расплющены на холсте так, что разные грани одного и того же предмета видятся одновременно с разных точек зрения. Вместо того, чтобы создавать иллюзию предмета в пространстве, как это пытались делать художники, начиная с периода Возрождения, кубизм воспроизводит объекты в категориях двухмерного холста. Создание кубизма привело к радикальному переосмыслению взаимоотношений формы и пространства и навсегда изменило развитие западного искусства. Также с творчеством кубистов связано изобретение коллажа. Коллаж в переводе с французского обозначает наклеивание. Коллаж - это техника создания картин, состоящая в применении различных наклеек из плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги, ткани), реже объемных предметов (куски проволоки, дерева, металла). Аналогичной техникой в применении к фотографии является фотомонтаж; он занимал видное место в дадаизме (Рауль Хаусман) и сюрреализме, а впоследствии его использовали художники поп-арта, например, Ричард Хамилтон.

ЛИТОГРАФИЯ

От греческого «*lito*» - камень и «*grapho*» - пишу. Способ печатания, при котором рисунок наносят на плоскую поверхность специального камня, обычно известняка, жирным веществом, например, тушью, а пробельные участки увлажняют и делают таким образом невосприимчивыми к краске.

Печатают литографии на особом станке. Существует множество разновидностей литографской техники (выскребывание, размывка, гравюра на камне).

Литография, изобретенная в 1796-1798 гг. в Германии Алоизом Зенефельдером, стала во второй части XIX в. популярной техникой. В XIX-XX в. она сыграла важную роль в развитии карикатуры, иллюстрации, плаката.

ЛУБОК

Название происходит от липового лубка, излюбленного материала народного искусства. Лубок - произведение народной графики (как правило, печатное), отличающееся простотой и доходчивостью образа и предназначенное для распространения в народных массах. Лубки, выполнявшиеся безымянными художниками-самоучками, печатались на отдельных листах во многих экземплярах в сопровождении пояснительных надписей. Лубок получил широкое распространение в Китае (с VIII в. - гравюры на дереве), Европе (с XV в. - гравюры на дереве, с XVII в. - гравюры на меди, с XIX в. - литографии). Лубок служил средством массовой информации и нередко - общественной пропаганды и публицистики («летучие листки» времен Реформации и крестьянской войны XVI в. Германии, лубки Великой французской революции XVIII в.). В России с конца XVII в. лубки печатались на ручных станках с деревянных досок и раскрашивались от руки (в XVIII в. использовались также гравюры на меди, в XIX в. - литография). Наряду с религиозными листами, прославлением царей и полководцев бытовали противоправительственные лубки, сатирические иносказания; в лубках отражались настроения масс, появлялись сетования на нужду, барщину, рекрутчину. Популярностью пользовались лубки, иллюстрирующие былины, сказки, притчи, а в XIX в. - также литературные произведения (в т.ч. Пушкина, Гоголя и др.). При всей наивности и грубоватости художественных средств лубки - дешевые по цене, широко доступные, занимательные - заменяли неграмотным иллюстрированную книгу, являясь вместе с тем своеобразной отраслью народного искусства, фольклора.

«МИР ИСКУССТВА»

Начало XX в. в России - это появление «Мира искусства». «Мир искусства» - не просто объединение художников, но и название журнала и проводимых им выставок. Его художникам, петербуржцам по рождению, энциклопедистам и историкам по складу воспитания и прекрасному образованию, была свойственна виртуозная культура свободных стилизаций, абсолютно оригинальная трактовка старины. Объединение «Мир искусства» просуществовало с конца XIX в. по двадцатые годы прошлого столетия. Эту короткую пору многие склонны считать русским Ренессансом. Поражает обилие имен прекрасных художников, входивших в «Мир искусства», - Л.С. Бакст, Александр Н. Бенуа, И.Я. Билибин, Е.Е. Лансере, А.П. Остроумова, К.А.

Сомов, А.М. Васнецов, К.А. и С.А. Коровины, М.В. Добужинский, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, В.А. Серов и др.

«Мирискусники», как носители высокой интеллектуальной культуры, в своей деятельности обращались и к прошлому (идеализируя его и иронизируя над ним) и к широкому кругу сфер современного искусства (интерьер, театр, эстамп, книга и др.).

НАСКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В сентябре 1940 г. близ местечка Монтиньяк, на юго-западе Франции, четыре школьника старших классов отправились в задуманную ими археологическую экспедицию. На месте уже давно вырванного с корнем дерева в земле зияла дыра, вызвавшая их любопытство. Ходили слухи, будто это вход в подземелье, ведущее в соседний средневековый замок. Внутри оказалась еще дыра меньших размеров. Один из ребят бросил в нее камень и по шуму падения заключил, что глубина - порядочная. Он расширил отверстие, вполз внутрь, чуть не упал, зажег фонарик, ахнул и позвал других.

Со стен пещеры, в которой они очутились, смотрели на них какие-то огромные звери, дышащие такой уверенной силой, подчас, казалось, готовой перейти в ярость, что им стало жутко. И в то же время сила этих звериных изображений была так величественна и убедительна, что им почудилось, будто они попали в какое-то волшебное царство. Придя в себя, они догадались, что это не подземелье, которым пользовались семь-восемь веков назад рыцари феодального замка, а пещера доисторического человека, жившего здесь много тысячелетий до нашей эры. Сообщили о своей находке учителю. Тот сначала отнесся недоверчиво к их рассказу, но, когда вместе с ними сам проник в пещеру, замер от изумления и восхищения.

Так была открыта пещера Ласко, вскоре прозванная «Сикстинской капеллой первобытной живописи». Это сравнение со знаменитыми фресками Микеланджело не преувеличенное, ибо живопись пещеры полностью выражает духовные устремления и творческую волю людей, создавших собственное, поражающее нас до сих пор, изобразительное искусство.

Теперь вам известно, что история живописи берет свое начало с наскальных изображений первобытного человека. Эти изображения возникли в эпоху позднего палеолита (40-8 тысяч лет до нашей эры). Древние люди наносили изображения земляными красками (охрами), жжеными палочками (древесный уголь), черной сажей и просто пальцами на стены пещер, на разнообразные камни, случалось, что ученые, обнаруживали изображения и на потолках пещер. Чтобы исполнить рисунки на потолке пещеры или на вертикальной стене, древний художник прибегал к помощи простейшей лесенки или приваленного к скале камня. Древний человек пытался запечатлеть отдельных животных, изображения охотничьих сцен, полные движения и жизни. Эти изображения несли в себе не только художественную красоту, но и являлись наглядным пособием по охоте на зверя, а также показывали, как он выглядит.

Некоторые изображения животных столь совершенны, что отдельные ученые пытаются определить по ним не только вид, но и подвид животного. Но только в эпоху неолита (около 8-3 тысяч до н.э.) впервые появляется изображение человека.

ОП-АРТ

Направление абстрактного искусства, получившее развитие в 1960-е годы. Оп-арт (сокращение от английского Optical Art - оптическое искусство) построен на эффектах обмана зрения. Художник как бы играет со зрителем, заставляя свои образы мерцать и пульсировать. Хотя само произведение остается статичным, формы и цвета подобраны так, чтобы создать оптическую иллюзию движения. Основные представители: Вазарели, Райли.

ПАРСУНА

ПАРСУНА (искажение слова «персона», от лат. persona - личность) - название произведений русской, украинской, белорусской портретной живописи 2-й пол. XVI - XVII вв. Парсуны лишь условно передавали портретное сходство, по стилистическим же особенностям были тесно связаны с иконописью, сохраняли идеальность и каноничность образов, плоскостное узорное письмо. Многие парсуны - царя Федора Ивановича (XVII в.), М. В. Скопина-Шуйского (ок. 1630) и другие - выполнены на дереве в технике яичной темперы, с сохранением характерных качеств иконы. Другие парсуны написаны под влиянием европейского портрета, масляными красками на холсте: сохраняя застылость поз и плоскостность письма, эти портреты допетровского и раннего петровского времени (портрет Г. П. Годунова, 1686) показывают переход от парсуны к портрету европейского типа.

ПЕРЕДВИЖНИКИ

История русского изобразительного искусства последней трети XIX в. неразрывно связана с именами художников - членов Товарищества передвижных художественных выставок. Его возникновению предшествовал опыт первой в русском искусстве демократической организации - Артели художников. Идеологом и руководителем Товарищества был долгие годы И. Крамской. Членами артели были крупнейшие русские художники А. Архипов, В. и А. Васнецовы, С. Иванов, Н. Касаткин, И. Левитан, В. Маковский, В. Максимов, В. Поленов, И. Репин, К. Савицкий, В. Серов, В. Суриков, И. Шишкин, И. Ярошенко и другие.

Эти художники создали яркие положительные образы, запечатлели историческое прошлое русского народа. Они с горячей любовью показали красоту и силу народа. Важное место в их творчестве занимали портрет, сочетающий социальную и психологическую характеристики, историческая живопись, посвященная прежде всего деяниям народа, пейзаж, раскрывающий

красоту и значительность простых мотивов родной природы. Почему именно «Товарищество передвижных выставок»? Потому что его организаторы - русские художники-реалисты И.Крамской, В. Перов, Г. Мясоедов, А. Саврасов, Н. Ге, И. Шишкин -стремились не просто приобщить общество к искусству, но и просветить его. Это им удалось при помощи передвижных выставок, когда картины показывались на крупнейших ярмарках России.

Передвижники были убежденными реалистами, а выдвинутая ими программа народности искусства выражалась в изображении типичных сторон и многогранных характеров социальной жизни. Они находили в народной жизни не только негативные, но и положительные стороны. Передвижники показывали не только бедность, но и красоту народного быта, не только страдание, но и стойкость перед лицом жизненных невзгод, мужество и силу характеров, богатство и величие родной природы, героические страницы национальной истории и освободительного народного движения. Поэтому творческое наследие передвижников является одной из основных традиций отечественного искусства.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ

В 1886 г. в Париже состоялась последняя, восьмая выставка импрессионистов. Подобно предыдущим выставкам она вызвала ярость публики, глумление газет и журналов. Но не это послужило главной причиной распада движения импрессионистов. Менялась сама действительность, менялось восприятие художниками окружающего мира.

Поэзия живописи импрессионистов, их приподнятое, светлое восприятие повседневной жизни, умение найти лирическую цельность самых изменчивых, мимолетных ее проявлений уступает место совсем иным настроениям и тенденциям.

В истории искусства период, длившийся примерно с 1886 по 1906 г., принято называть постимпрессионизмом. Термин этот довольно условный и не обозначает ничего иного, как определенный отрезок времени, границы которого определяются с одной стороны последней выставкой импрессионистов, с другой - временем появления первых течений XX в., таких, как фовизм и кубизм.

Возникнув в середине 80-х годов XIX в., постимпрессионизм был тесно связан с новыми веяниями и поисками в литературе, поэзии, театре. Перед французской живописью тех лет стояла огромной важности задача нахождения новых форм искусства, способных эстетически освоить и художественно правдиво выразить современную жизнь.

В творчестве постимпрессионистов - Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека находят свое глубокое преломление многие из тех философских, мировоззренческих проблем, которые конец XIX в. открывал перед людьми, перед искусством.

Время постимпрессионизма - это мучительная эпоха творцов-одиночек. О каждом из них написаны сотни, если не тысячи книг. Их жизнь, наполненная трагизмом, не может оставлять равнодушным.

Винсент Ван Гог в порыве приступа и нервного истощения отрезает себе мочку уха и оказывается в психиатрической лечебнице. Выйдя из нее, он с невероятной силой принимается за живопись, но 27 июля, оказавшись в поле, где попевали хлеба, он выстрелил в себя из маленького револьвера и умер через день на руках своего брата Тео. За всю жизнь Ван Гог продал лишь одну свою картину «Красные виноградники в Арле». А всего несколько лет назад на аукционе «Сотби» его картина «Портрет доктора Гаше» была продана за 72 миллиона долларов! Это рекордная сумма, отданная за произведение живописи.

Так же непросто сложились судьбы Анри де Тулуз-Лотрека и Поля Гогена. Тулуз-Лотрек, единственный наследник главы древнего аристократического рода, в детстве стал инвалидом, но его воля, страстная любовь к жизни, рано проявившийся талант художника сотворили чудо. Его многочисленные картины, рисунки, литографии покорили Париж. В связи со своей инвалидностью и пристрастием к спиртному он в конце концов попал в психиатрическую клинику. После возвращения из нее художник тяжело заболел и его парализовало. Он скончался в возрасте 37 лет.

Поль Гоген, покинув Париж, отправился на остров Таити, выражая этим свое презрение к цивилизации Европы и лелея надежду на то, что Таити по-прежнему «рай», не тронутый цивилизацией. Там художник надеялся осуществить давние мечты о жизни, близкой к природе, и о независимом, свободном искусстве. На Таити Гоген голодал, тяжело болел. Картины, которые он там писал, завоевали ему великую посмертную славу. Но не принесли почти ничего при жизни.

РЕАЛИЗМ

В истории художественной культуры человечества есть поистине непреходящие ценности, которые с каждым поколением людей обретают новую жизнь. К ним принадлежит наследие реалистического изобразительного искусства, как классиков, так и наших современников. Реализм-это свойство искусства воспроизводить истину действительности. При этом произведение высокого реалистического искусства демонстрирует неограниченные возможности фантазии, соревнуясь в творческой силе с созидательной мощью природы и человеческого общества.

Изобразительное искусство обладает чудесной силой, останавливая мгновения, показывать жизнь во всем ее многообразии и динамизме. Но' реалистический образ, запечатленный художником, - это не снимок того или иного события либо явления. Каждое талантливое произведение изобразительного искусства прежде всего - глубокое исследование жизни. В живописных полотнах, скульптуре и листах графики мастеров искусства именно правда жизни, реалистичность художественных образов привлекает внимание и вызывает глубочайшие эмоции зрителя.

Реализм стремится к глубинному познанию жизни и всестороннему охвату действительности во всех ее противоречиях. Мне видится, что в «реализме» есть отголоски «героизма», как бы странно это не показалось. Ведь героизм - это видеть мир таким, какой он есть, без прикрас, принять его и полюбить. А совершить такое под силу только великому художнику! И неважно, к какой художественной школе или направлению он принадлежит. Великий художник всегда выше тех рамок, в которые его пытаются пристроить критики или историки искусства.

РОКОКО

Легкий, игривый и декоративный стиль, возникший во Франции около 1700 г. и распространившийся в XVIII в. по всей Европе. Название произошло от французского слова *rocaille* (rocaille), что обозначает причудливые украшения в виде раковин, которыми любили декорировать фонтаны и гроты. Будучи по преимуществу стилем внутреннего убранства, рококо отличается грацией, изысканностью и пастельной палитрой. Художники эпохи рококо обычно изображали эпизоды празднеств и увеселений аристократии, а также фривольные любовные сценки.

Основные представители: Франсуа Буше, Антуан Ватто, Жан-Оноре Фрагонар.

РОМАНТИЗМ

Господствующее направление в искусстве Северной Европы и США в конце XVIII - начале XIX вв. Проявления романтизма настолько разнообразны, что невозможно дать ему единого определения. Романтики подвергли сомнению ценность точных наук и раскрыли роль личности и индивидуального воображения. Их произведения часто передают возвышенные чувства, такие как ужас, отчаяние, торжество и истинную любовь. Движение романтизма прекратило свое существование к середине XIX в., но романтическая тенденция сохранилась и дожила до XX в., проявившись в экспрессионизме и неоэкспрессионизме.

Представители: Бирштадт, Уильям Блейк, Гойя, Жерико, Казенс, Констебль, Коул, Мартин, Олстон, Тернер, Фридрих, Чёрч, Этти.

СИМВОЛИЗМ

Литературное и художественное течение, существовавшее во Франции в конце XIX в. Художники-символисты отрицали реализм и считали, что живопись должна воссоздавать мысли и состояния души, а не просто фиксировать предметы видимого мира. Различные в стилистическом отношении - от ювелирной тщательности отделки одних полотен до бледной безмятежности других, - все произведения символистов передают ощущение сверхъестественного и потустороннего. Символисты любили писать сюжеты с

религиозным или мифологическим подтекстом и часто обращались к темам смерти и греха.

Представители: Моро, Редон и др.

СЮРРЕАЛИЗМ

Сюрреализм возник во Франции в 1920-е годы. Говоря словами его главного теоретика, писателя Андре Бретона, целью этого направления в живописи было «...разрешить существовавшие доньше противоречия между мечтой и реальностью». Способы достижения этой цели были самыми различными: художники с фотографической точностью изображали пугающие, лишённые логики сцены, создавали странные существа из набора привычных объектов или разрабатывали специальную технику живописи для воспроизведения движений подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации). Фигуративные произведения сюрреалистов представляют чужеродный человеку мир, населённый то образами мирных грез, то существами ночных кошмаров. Главными чертами сюрреализма стали погоня за сенсацией, пугающая противоестественность сочетания предметов и явлений, которым придаётся видимая достоверность.

Представители: Белмер, Браунер, Горки, Дали, Дельво, Кало, Магритт, Матта, Миро, Танги, Уодсворт, Эрнст.

ФОВИЗМ

В 1905 г. на выставке в Париже были показаны полотна, написанные пронзительно чистыми, резко контрастными цветами. Они производили впечатление огромной энергии и страсти. Некий критик заклеил создателей этих картин словом *les fauves*, означающем по-французски «дикие звери», и название так и закрепилось за ними. «Дикость» фовистов проявлялась прежде всего в ярком колорите, динамичном мазке и чувственной выразительности их произведений, открывающих фантастический, полный радости мир красок и ощущений.

Представители: Вламинк, Дерен, Ван Донген, Матисс.

ФУТУРИЗМ

ФУТУРИЗМ (от лат. *futurum* - будущее) - литературно-художественное направление XX в. Футуризм возник в Италии в 1909 г. Футуристы стремились освободить итальянское искусство от бремени прошлого и восславить современность. Они были увлечены машинной технологией, новыми средствами передвижения и связи. Для придания своим произведениям динамичности художники использовали угловатые формы и резкие контуры. Отличительной особенностью творчества футуристов было стремление передать движение и скорость: обычно это достигалось с помощью приема наложения друг на друга разных положений одного и того же объекта - так

возникало впечатление непрерывного движения. В России футуризм проявился главным образом в поэзии (Маяковский, Хлебников и др.); в живописи существовало направление кубофутуризма (Д.Д. Бурлюк, О.В. Розанова).

ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Художественное течение 1905-1930 гг., сосредоточенное главным образом в Германии. Художники-экспрессионисты предпочитали воплощать внутренние движения души, а не явления внешнего мира. Живописи экспрессионизма свойственна страстность, напряженность и глубоко личный подход к картине, которая служит средством выражения эмоций. Пламенеющий колорит, далекий от реальных природных цветов, и нервный мазок наполняют экспрессионистические полотна трепещущей жизненной энергией.

Неудивительно, что экспрессионисты черпали вдохновение в живописи Ван Гога с ее новаторской техникой и необычным колоритом.

Представители: Бекман, Кирхнер, Кокошка, Марк, Мунк, Нольде, Пехштейн, Руо, Сутин, Хеккель, Шиле, Шмидт-Роттлуф, Явленский.